

دراسات ثقافية

سلسلة فصلية تصدر عن

المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث في قطر

إدارة الثقافة والفنون

قسم الدراسات والبحوث

هاتف: ۲۸۷۷۲۸۳ – ۹۷۶

فاكس: ٤٨٨٣٧٩٤ - ٤٧٤+

ص. ب: (٢٣٣٢) الدوحة ـ قطر

المشرف على السلسلة: علي ناصر كنانة

الكتاب رقم (٢) يونيو ٢٠٠٦

المسرح والمدينة

لوحة الغلاف: أحمد سلطان

تصميم الغلاف: عماد برقاوي

الطباعة: مطابع دار الشرق

حقوق الطبع محفوظة

لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطّي مسبق من الناشر.

المسرح والمحينة

مقدمة

ليس المسرح هووسيلة العرض الوحيدة التي تملكها المدينة، فالاحتفالات الطقوسية، والأشكال المتنوعة للحياة اليومية هي أيضاً عروض.

وما من شك في أن المدينة (La cité) قد احتضنت المسرح منذ نشأته، وأن المسرح عبر دائماً عن هذه المدينة وعن قضاياها وانشغالاتها. وما من شك أيضاً في أن هذه العلاقة بين المسرح والمدينة تبرز لنا أن المدينة ليست مجرد أسوار وبيوت وأزقة وشوارع، وإنما هي أيضاً روح تظهر في شكل تجليات متعددة قد تكون هي العقيدة، أو التراث، أو اللغة، أو الأسطورة، أو المقدس، أو التربية، أو باهي الفنون والأداب والأشكال الفرجوية.

ويصبح الفعل المسرحي من خلال ارتباطه بالمدينة فعلاً اجتماعياً، قادراً على التعبير عن حقيقة وتلاحم الجماعة، مشكلاً رؤية جماعية تنظر من خلالها المدينة إلى نفسها وتاريخها. وعندما تتبنى المدينة المسرح وتؤمن به، فإنها تحتضنه، وتخصص له الفضاءات الملائمة، وتجعله مكوناً من مكونات ثقافتها ومتعتها. وعندما يتبنى المسرح المدينة، فإنه يتبنى نبض الشارع، وينقل أحاسيس الناس وهمومهم إلى فضاء اللعب، ليمد حبال التواصل بينه وبين ساكنة المدينة، أي كل الجمهور المحتمل.

وعندما تهمش المدينة المسرح ولا تطبعه بهويتها، لأنها أصلاً فقدت هويتها، ولأنها غير قادرة على ممارسة حريتها لذلك فهي تحرم المسرح من حريته فإن المسرح ببادلها التهميش ويزدريها ويحتقرها.

إن الوظيفة الأساسية للمسرح. مهما اختلفت اتجاهاته ومدارسه. هي

تحقيق المتعة. صحيح أن المتعة تختلف باختلاف بنيات المجتمع، وباختلاف ثقافة المدينة وخصوصيتها، إلا أنه مع ذلك تبقى للمسرح هذه القدرة على أن يحقق المتعة الذهنية والحسية. فالجمهور يأتي إلى المسرح ليستبدل عالمًا مليئاً بالتناقضات بعالم منسجم، وليستبدل عالماً لا يعرفه جيداً بعالم الأحلام.

إننا مهما تحدثنا عن علاقة المسرح بالمدينة فإنه لا ينبغي أن نعتقد أن المسرح سجين هذه المدينة أو أن المدينة سجينة المسرح بعكننا في كثير من الأحيان من مغادرة العالم الذي نعيش فيه، كما أننا ننطلق في كثير من الأحيان في المسرح من أرض ما ومن زمان ما ومن مدينة ما، دون أن نعود إلى هذه الأرض أو هذا الزمان أو هذه المدينة. فالمسرح قد يولد ويفرض نفسه أحياناً غير عابئ بحاجة أو عدم حاجة المدينة إليه، بيولد ويفرض نفسه أحياناً عتى بقبول أو رفض هذه المدينة له، لأن ما يهمه في بعض الأحيان هو أن يسعى إلى أن يولد كما يسعى الجنين إلى أن يولد، أن ينبع من أعماق الروح، أن يصارع من أجل إخراج عالم يرفض أن يخرج، ينبع من أعماق الروح، أن يصارع من أجل إخراج عالم يرفض أن يخرج، ينبع من أعماق الروح، أن يصارع من أجل إخراج عالم يرفض أن يخرج، يولرح أسئلة دون أن يجيب عنها، أن يمارس التخييل والابتكار والاكتشاف والخلق كوظائف طبيعية وكضرورة غريزية، تماماً كما أن التنفس وظيفة طبيعية في حياة الإنسان، وكما أن الخلق ضرورة غريزية لديه، ولا واعية كثير من الأحيان.

تسعى هذه الدراسات إلى أن تؤكد أن المسرح هو من بين آخر الأمكنة التي ما زال بإمكان الإنسان أن يمارس فيها إنسانيته و"مدنيته".

د. يونس ئوئىدى

الفصل الأول

المدحرح والمحينة

الفصيل الأول

المسرح والمدينة

لا شك أنه للبحث في علاقة السرح بالجمهور، وعلاقة المسرح بالدينة، لا بد من التأكيد على العلاقة الجدلية والبنيوية القائمة بين المجتمع والمسرح يصفة عامة، ذلك أن المسرح فن قبل أن يكون أداة تقنية أو بعداً ميتافيزيقياً أو سياسياً أو بيداغوجياً. وهذا الفن ناتج عن الجهد الدائم والمتداخل لمجموعة من المبدعين الذين ينتمون إلى نسيج المجتمع نفسه، ويدخلون في تركيبة المدينة نفسها. إنه وسيلة إخبار، ووسيلة تواصل قائمتان على عرض مواقف متخيلة، وعلى توظيف المنصر الأساسي في كل مجتمع إلساني، الذي هو اللغة.

والبحث في الملاقة بين المدينة والتجارب السرحية لا بد من طرح أسئلة تتعلق كلها بطبيعة العلاقات بين نسيج الحياة الاجتماعية والمواقف المعروضة على المسرح، وكذا بطبيعة العلاقات المركبة الموجودة بين النماذج الاجتماعية المستلهمة من المدينة والشخصيات المتخيلة التي تنتمي إلى عالم المسرحية. ويمكن في هذا الإطار تسجيل مجموعة من الملاحظات من أبرزها:

١. المسرح ليس هو وسيلة المرض الوحيدة في المدينة، فالاحتفالات الطقوسية والأشكال المتفوعة للحياة العامة هي أيضاً عروض. ولا شك أنه من الممكن إقامة علاقات بين "المسرحة العفوية"، التي تقوم عليها الحياة الاجتماعية في المدينة، والخلق الدرامي الذي يقوم عليه المسرح.

٩

Y. ينبع المسرح كخلق جمالي من مجال التجرية الجمالية، ويلمب في بمض الظروف دور التجرية الحيوية للحياة الاجتماعية في المدينة، ليس فقط عن طريق توظيف تقنيات معروفة مثل "السيكو دراما" و"السوسيو دراما" وإنما كذلك عن طريق التكوين السيكولوجي والاجتماعي الذي تقوم به بمض الأعمال المسرحية، حيث تمكن من التسامي عن الفرائز، ومن الكشف عن الإمكانيات والطاقات المجهولة، أو غير المعترف بها، فتعتبر هذه الأعمال المسرحية تجارب علاجية في متناول المدينة. ولمل هذا ما كان يقصده الكاتب الألماني "فريدريش هان شيلر" Friedrich von schiller يقصده الكاتب الألماني "فريدريش هان شيلر" 1٧٥٩ - ١٨٠٥)، حين وصف العلاقة الوطيدة بين المسرح والمدينة في بلاد اليونان القديمة وقال إن التراجيديا الإغريقية علمت الإنسان الإغريقي ممارسة حريته.).

إن الحديث عن علاقة المسرح بالمدينة يؤدي إلى الحديث عن الفن الذي هو بطبيعته محاكاة للواقع، أو لنقل المسرح الذي يحاكي المدينة، إلا أنه يستحيل أن تكون هذه المحاكاة كاملة وكلية، ومن هذه الاستحالة نشأت قواعد الفن. ويما أن الفن لعب، ويما أنه ليس هناك لعب بدون قواعد، فإنه ليس هناك هن بدون قواعد. ومن أهم قواعد الفن المسرحي أن نفوص به في خضم حياة المدينة. غير أن هذا لا يعني أن نقذف بالمدينة على خشبة المسرح، كأننا لا نستطيع إلا أن نقلد المدينة. لكن ما يجب أن نبحث عنه من خلال تمازج المسرح بالمدينة هو حياة المسرح بكل حريتها وتكسيرها للقيود. وحرية المسرح هاته هي التي تسمح للكاتب المسرحي أحياناً بأن يخدع وبأن يقدم وهم الحقيقة بدل الحقيقة نفسها، وبأن يعرض شبح المدينة بدل المدينة نفسها، وبأن يدر الرماد في المدون.

فالمسرح عندما يدخل في نسيج المدينة، ويُدخل المدينة في نسيجه، يمزج بين المناصر الواقعية والمناصر المتخيلة، ويخلق تأثيراً متبادلاً بينهما. فالجانب الواقعي في العمل المسرحي هو الذي ينقل إلينا ما نراه كل يوم في المدينة، وما نحسه وما نفكر فيه، أما الجانب المتخيل فهو الذي يساعدنا في المسرح على فهم ما نراه ونحسه ونفكر فيه في المدينة. ولمل هذا ما كان يقصده الكاتب المسرحي "أرتور ميلير" Arthur Miller حين كان يتحدث عن مسرحياته، ويصفها بأنها تقول للجمهور: "هذا ما تشاهده كل يوم، وما تفكر فيه، وما تحسه. والآن سأريك ما تعرفه بالفعل، ولكن لم يكن لديك من الوقت ولا من الفضول ولا من الذكاء ولا من الوسائل ما تستطيع به أن تضهه" (۱).

إن الكاتب المسرحي وهو يقدم لنا صورة المدينة يتداخل فيها الواقع والمتخيل، يريد أن يعلمنا كجمهور، أن يسلينا، ويقترح علينا حقيقة ما، ليس من الضروري أن تكون ثابتة، ولا أن تكون ملتقطة كما تلتقط الصور الفوتوغرافية، المهم أن تستمد بعض عناصرها من ظروف الحياة اليومية للمدينة. ففي المسرح لا يشكل واقع المدينة إلا مشروع الحياة، أما متخيل المدينة فهو الذي يحول المثروع إلى حياة بالفعل. وواقع المدينة ليس إلا دعوة إلى الوجود، أما متخيل المدينة فهو الذي يحول هذه الدعوة إلى وجود بالفعل.

إن الجمع بين متخيل وواقع المدينة من جهة وعقل وإحساس الجمهور من جهة أخرى، هو الذي يسمح للكاتب المسرحي بأن يرى الحدث الواحد من جهتين مختلفتين، ويكسبه القدرة على أن يعرض أمامنا آمال وأماني الشخصيات والجمهور، ومن ورائهم آمال وأماني المدينة. وإذا كانت هذه القدرة على الرؤيا من زاويتين مختلفتين هي ما يميز الكاتب المسرحي عن الروائي والرسام والنحات، فإن ما يميزه عن المؤرخ، هو قدرته على أن يخلق لنا تاريخ المدينة مرة ثانية، حيث يفوص بنا مباشرة في حياة المدينة، وعوض أن يرينا مميزات الشخصيات، يرينا طباعها، وعوض أن يعرض علينا أوجوهها.

إن الكاتب المسرحي وهو يعيد خلق تاريخ المدينة، لا يلعب دور أستاذ التاريخ، ثم وهو يرصد أخلاق المدينة، لا يتماهى مع أستاذ الأخلاق، وإنما هو يبتكر ويخلق وجوهاً وصوراً ويجعلنا نعيش حقباً ماضية نستطيع أن نتعلم منها ما نتعلمه عادة من دراسة التاريخ، ومن ملاحظة ما يجري حوانا في الحياة اليومية للمدينة.

فالكاتب المسرحي لا يقوم في نهاية الأمر بالتأريخ. وإن كان يوظف تاريخ المدينة. وإنما يقدم لنا تاريخنا وحقيقتنا كجمهور، فوق الزمن ومن خلال الزمن. إن العمل المسرحي يعكس لي صورتي، إنه مرآة، إنه التزام وموقف، إنه تاريخ موجه . فوق التاريخ . نحو أكثر حقائق المدينة عمقاً (٢).

ولا شك أن ما ينبغي أن ينشده المؤلف المسرحي هو الحقائق الأولية لا والمعطيات الأساسية للمدينة، غير أن هذا لا يعني أن الحقائق الأولية لا توجد إلا في واقع المدينة، بل إن الحقيقة توجد أيضاً في متخيل المدينة، بل ريما كانت الحقيقة الموجودة في متخيل المدينة محملة بدلالات أكثر من الحقيقة اليومية. فحقيقة المدينة توجد أيضاً في أحلامها وفي خيالها، لكن لا يجب أن يوظف متخيل المدينة من أجل الخيال فقط، وإنما من أجل أن نجعل الجمهور يتعرف على حقيقة المدينة، وحين يتعرف عليها، يخيل إليه أنه عرفها طوال حياته. فتبدو له بسيطة وطبيعية، ويصبح الغريب أمراً عادياً، ويصبح الشيء غير المفهوم واضحاً، ويصير الستحيل ممكناً.

إن المسرح وهو يحتضن المدينة، والمدينة تحتضنه، لا يمكنه أن يقوم فقط على ما هو طبيعي، لأن الطبيعي نفي للفن. فالفن هو "الكذب" في أقصى درجاته، إنه "الكذب" الذي يفرض نفسه كأكثر الحقائق صدفاً. وما ينبغي أن ينشده الكاتب المسرحي من خلال هذا "الكذب"، هو الحقائق الأولية لمدينة بعينها أو للمجتمعات الإنسانية بصفة عامة. ولا يمكن أن يتحقق هذا الأمر إلا إذا اصطدمت أجزاء من حكاية المسرحية بأجزاء من واقع الحياة اليومية، وإلا إذا اصطدمت حياة الشخصيات المسرحية بالحياة الخاصة والعامة للجمهور وللمدينة.

إن هذا الحديث عن العلاقة البنيوية بين المدينة والمسرح، لا يعني أن المدينة قد أعطت دائماً للمسرح المكانة التي يستحقها، ولا يعني أنها خصصت له دائماً الفضاء الذي يلائمه، فتاريخ المسرح يشهد بأن علاقة المدينة بالمسرح قد ساءت في كثير من الحقب.

فهذا فرانسيسكو ميليزيا (Fransesco Milizia)، وهو يتعدث عن Venise بني الله المسارح إيطائيا سنة ١٧٧١، يسجل بمرارة كيف أن مدينة مثل Venise مسارح إيطائيا سنة ١٧٧١، يسجل بمرارة كيف أن تبني مسرحاً في مستوى عظمتها وعراقة تاريخها، وحتى المسارح التي وجدت فيها في تلك الحقبة وهي سبعة . أقيمت على أنقاض بنايات مهدمة، وفي أزقة مهملة ومهمشة.

ويقترح ميليزيا على المهندسين إن أرادوا تجاوز هذا المشكل، أن يحترموا في بناء المسارح مستقبلًا ثلاثة مبادئ أساسية هي: قوة البناء، وسهولة

الوصول إلى المسرح، وتناغمه مع المدينة⁽¹⁾.

ويوضح ميليزيا تصوره للفضاء الذي ينبغي أن يحتله المسرح في المدينة حين يؤكد أن المسرح يجب أن يبنى في ساحات المدينة التي يمكن الوصول إليها بسهولة، والتي ينبغي أن تكون ملتقى شوارع كثيرة تسمح بمرور الجمهور الذي يركب العربات، وتضمن سلامة الجمهور الراجل. كما أن اللمسة الجمالية والفنية ينبغي أن تمس ظاهر المسرح وباطنه. وما من شك في أن هذه المقترحات هي وليدة تصورات جديدة عن المدينة، مدينة تكثر فيها الساحات، ومفترقات الطرق والشوارع والأزقة، حيث يتحقق التوازن بين النظام والتنوع.

إلا أن مثل هذه المقترحات النابعة من التصورات الجديدة للمدينة كان يصعب تطبيقها على المدن العتيقة الموشومة بتاريخها الهندسي والفني والثقافي والاجتماعي والاقتصادي.

وإذا كانت المدينة في هذه الحقبة لم تهتم كثيراً بالمسرح كبناية، فإنها كانت تهتم به كمروض فرجوية، إلى درجة أن مسارح فلورانسا مثلاً، وضعت برامج عروض حسب فصول السنة، ففي فصل الربيع مثلا كان يفنتح كل من مسرح "La Pergola" ومسرح "Nuovo" برنامجهما بمروض الموسيقى والباليه، وفي الخريف كان يقدم مسرح "La Pergola" أوبيرتا، بينما يقدم مسرح "Cocomero" كوميديا نثرية، وفي الصيف كان يقدم مسرح "Santa-Maria" كوميديا نثرية دون باليه(6).

وهكذا على الرغم من أن المدينة قد تهمل في فترة من تاريخها المسرح أو تهمشه، إلا أنها لا تستطيع أن تتخلى عنه، لأنه فضاء وسط، فضاء تلاحم بين الأسفل والأعلى، بين الخارج والداخل، بين المقدس والمدنس، ولأنه يعمل في طياته الظاهر والخفي، النظام والفوضى، الطبيعي والمصطنع.

فحتى الكنيسة نفسها في العصور الوسطى حاربت المسرح في مرحلة أولى، ولكنها عادت لتوظيفه في مراحل لاحقة، لأنه متجذر في المقدس، ولأنه حتى وإن كان خطيراً، فإنه لا يمكن الاستفناء عنه.

وإذا كان تاريخ المسرح قد احتفظ لنا بنماذج من مدن همشت المسرح المحاته، فإنه احتفظ لنا أيضاً بنماذج من مدن خصصت للمسرح المكانة الناسبة، والفضاء الملائم، فالمكان المسرحي قد نشأ في كثير من المدن في توازن بين فضاء المدينة، وفضاء المنزل، وفضاء المسرح، فهذا المهندس الإيطالي كاميليو سيتي (Camillio Sitte) يبين في حديثه عن المدينة الأوروبية منذ القدم وإلى حدود ما قبل الحداثة فذا الرابط البنيوي بين المدينة والمتزل والمسرح، حيث يقول: "تشكل الساحة بالنسبة إلى المدينة ما تشكله الفرفة الرئيسة بالنسبة إلى المنزل". ويقول أيضاً: "أليست الساحة (...) نوعاً من المسرح ؟"(١).

ويذلك فإن المسرح والمعبد والمنزل والساحة العمومية، كلها فضاءات تجمع بينها قرابة يجسدها تاريخ المدينة. بل هناك من ذهب أبعد من ذلك واعتبر أن كل فضاء في المدينة أو فضاء في المنزل هو فضاء لعب، ((*) أو هو بالضبط فضاء يضيف وظيفة درامية إلى مختلف الوظائف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تمارسها الأفضية. فالمدينة كانت كمنزل كبير، والمنزل كمدينة صغيرة، والمسرح كان مدينة وأصبح منزلاً. ويذلك ارتبط تاريخ المسرح بتاريخ المدينة مورفولوجياً وثقافياً واقتصادياً، بل إن المسرح والمدينة عاشا مما في حقب تاريخية وضعية مزدوجة: وضعية حقيقية

ووضمية مثالية، وضعية معيشة ووضعية محلوم بها. فوجدنا أن المدينة المثالية شكل من الأشكال الممكنة للمسرح، تماماً كما أن المكان المسرحي، صورة من الصور المكنة للمدينة المثالية.

وهكذا نجد المهندس الفرنسي كلود نيكولا لودو (Ledoux المنرح الذي كان (Ledoux المدرح الذي كان المسرح الذي كان المدينية بوزانسان (Besançon) الفرنسية سنة ١٧٧٥، إذ يقول: "لنتجاوز قرون الجهل، حيث كانت قاعاتنا قاعات لمب بالأكف، ولنأخذ كنموذج أفعال الإنسانية الأكثر سهولة التي تحدث كل يوم أمام أعيننا: كيف نجتمع مثلاً في ساحة عمومية حول مشعوذ حين نريد أن نسمعه كيف نجتمع مثلاً في ساحة عمومية حول مشعوذ حين نريد أن نسمعه بشكل جيد، كل واحد يتحلق حوله، فالأقوى يقترب أكثر، والأضعف يجلس في مكان أبعد، وبما أن الشعاع قريب جداً، فإن الذي يصيح يسمعه كل الحاضرين "(أ).

وبذلك فإن قاعة المسرح ستكون صورة مطابقة لبساطة الفعل الإنساني، وملائمة لمختلف الطبقات الاجتماعية للمدينة، إذ وجدنا المهندس يخلق داخل المسرح فضاء يلاثم كل طبقة، مما سيجمل النظام العام للمسرح صورة مطابقة للنظام العام في المدينة، حيث يقول لودو (Ledoux): "قالمدرج سيؤثثه الرجال الذين سيؤدون أكثر، والشرفات مخصصة لهيئة الأركان، والمقصورات الأولى للنساء الأركان، والمقصورات الثانية للنساء من الدرجة الثانية، والأرض يفترشها الذين يؤدون أقل"(١).

وبذلك يظهر أن المهندس كانت له القدرة على تصور العلاقة التي ينبغي أن تقوم بين المدينة والمسرح، وأن الهندسة أداة أساسية في المسرح، لأنها ضبطت قواعد الفرجة، إلى درجة أنه أصبح من الضروري لكي ندرس

دراماتورجيا عصر ما، أن نبدأ أولاً بدراسة الشكل الهندسي للمسرح في ذلك العصر. فالهندسة هي تنظيم للفضاء من أجل خدمة وظيفة ما، أو لنقل هي أداة ووسيلة ابتكرها الإنسان من أجل أن تسمح له بإنجاز ضعل ما، وهذا الفعل يأخذ صورتين في المسرح: الصورة الأولى أن أرى وأسمع، والصورة الثانية أن أورى وأسمم الآخر. فأصبحت الهندسة في تصورها للمسرح الذي ينبغي أن يبني تسمى إلى تحقيق التوازن بين هاتين الصورتين. بل إن المدينة . ممثلة في الهندسة . ذهبت في احتضائها للمسرح أبعد من ذلك، فعوض أن تظل المدينة هي التي تعكس ظلالها وأنوارها على المسرح، صار المسرح هو الذي يلقى بظلاله وأنواره على المدينة. وهكذا نحد جوليان كراك (Julien Gracq) وهو يتحدث عن مدينة نانت (Nantes) الفرنسية وعن المسرح الموجود في حي جراسلان (Graslin) يقول: "لا أعرف أي مدينة في فرنسا، غير نانت، حيث المسرح، وهو يجمع حوله مجموعة من الأزقة المتلاحمة. يلقى على حى بكامله ظلا دائريا بمثل هذه العظمة وهذا الطول"(١٠)، ولعل الذاهب إلى هذا المسرح عبر الأزقة الضيقة سيكتشف هذه البناية المسرحية وسيفاجأ بها وهي تنتصب وسط الساحة وتندمج داخل النسق الهندسي للمدينة: فضاء مسرحي سرى، في مدينة سرية. بل لعل ما يميز أيضاً هندسة هذه المدينة هو ذلك التوازن بين الدينة القديمة والمدينة الجديدة، وذلك التكامل بينهما مما يجعل منها نموذجاً هندسياً رائماً للاندماج البنائي. وهذا ما يؤكد في نهاية الأمر أن تنظيم فضائنا ينتج عن الصورة التي نكونها عنه"(١١).

وهكذا عندما تحتضن المدينة المسرح، وتطبعه بطابعها، وتكسبه هوية انطلاقاً من هويتها، هإنه سيبادلها الاحتضان، ومن خلالها سيحتضن الجمهور، ويطبعه بطابعه. حينئذ سيصبح الانشغال الأكبر للمسرح هو التعبير عن الحياة الجماعية للمدينة، وعن الروح الجماهيرية، وسيؤمن رجل المسرح، أن المسرح - كما يقول جاك كوبو - : "يجب أن يحمل إلى الإنسان أسباب الإيمان، والأمل، والتفتح "(""). وبذلك لا يكون المسرح فناً كبيراً فقط، وإنما يصير أيضاً إيماناً وحباً كبيرين، مما يجعل رجل المسرح حتى وهو يتناول المواضيع والمضامين القديمة . يرتبط بعصره من خلال الارتباط بواقع المدينة ومظاهرها المحسوسة.

ويدفع هذا الإيمان بالتكامل بين المدينة والمسرح والجمهور كاتباً مسرحياً مثل الفرنسي أرمان سالاكرو (Armand Salacrou) إلى القول بأنه "لكي يظهر عصر مسرحي كبير، يجب أن يلتقي جمهور كبير بمؤلف درامي كبير. لا أعتقد أن المؤلف الدرامي هو ثمرة الجمهور، ولا أن الجمهور هو ثمرة العمل الدرامي، ولكن أعتقد أن العمل الدرامي هو ثمرة لقاء المؤلف بالجمهور."(").

إن هذا الانصهار بين المدينة والمسرح والجمهور يجعلنا نتحدث عن لقاء مزدوج:

فالمبدع والفرقة يخلقان المكان. سواء صادفوه أو حولوه، أو بنوه. وهذا المكان سيلائم نظام قيمهم الجمائية والأخلاقية. بعد ذلك سيكون على الجمهور أن يتبنى أو لا يتبنى هذا المكان، حسب ملاءمة قيم المكان لقيم الجمهور. وعندما يتبنى الجمهور المكان، يضفي عليه من حرارته، ويحوله إلى مكان مصرحي.

أما عندما تهمش المدينة المسرح، ولا تستطيع أن تطبعه بهويتها، لأنها

هي أصلاً فقدت هويتها، أو عندما تفرض عليه قيود المؤسسة أكثر من اللازم، فإن المسرح ينتقم لنفسه عن طريق وسيلتين اثنتين هما:

الوسيلة الأولى: يبدأ رجل المسرح بازدراء واحتقار الجمهور. فهذا الكاتب الفرنسي شامفور (Chamfort) يتساءل: "كم نحتاج من بليد لنكون جمهوراً؟". وهذا سيلفيو داميكو (Silvio d'Amico) يقول: "اجمع يعدرح ما مائة وخمسين شخصاً بذكاء روسو، وبفكر فولتير، وستكون النتيجة أنك ستحصل على عقلية بواب". ويقول تشيخوف عن الجمهور: "إنه قطيع يحتاج إلى رعاة وكلاب جيدين، إنه يذهب حيث يقودونه".

وكان موريس بوتشير (Maurice Pottecher) يقول: "الجماعة الأمية، تكتفي بالمحاكاة الساخرة للجميل، لأنها لم تتعلم ما معنى الجميل الحقيقي"(11).

وبذلك ينظر رجال المسرح إلى الجمهور على أنه ليس لديه أي إحساس بالسؤولية، وأي مفهوم للجمال، وقد يتحمل هو نفسه المسؤولية في ذلك أحياناً، وقد يتحملها الناقد "المحترف" أحياناً أخرى، لأنه هو الذي يحرمه من مثل هذه الأحاسيس والمفاهيم.

وهكذا عوض أن يصبح الجمهور مشاركاً في العملية الإبداعية، يصبح في نظر رجل المسرح - الذي يحس بتهميش المدينة له - مناهضاً للجمال وللفن.

الوسيلة الثانية: التي ينتقم من خلالها رجل المسرح لنفسه من تهميش المدينة له، هي هروبه من المؤسسة وهجره للبناية المسرحية، وغزوه للمدينة باحثاً عن أماكن الجمال فيها والمرضة للاندثار والنسيان، ليفرض لمسته

الجمالية، ورؤيته الفنية على المدينة التي لم تؤمن به. وهكذا وجدنا تجارب من هذا النوع عند ريكاردو بزيالدو Ricardo Basualdo في المدينة الفرنسية نانسي (Nancy)، حيث لم يعد في حاجة إلى خشبة وأسوار وكراسي وكواليس، وإنما استغل معمار المدينة نفسها دون أن يدخل عليه أي تغيير. ووجدنا التجربة نفسها عند فرهة Urban Sax التي اشتغلت على أماكن غريبة وجميلة في مدن فرنسية، ومن خلال استغلالها لهذه الأماكن حولتها من ساحات عمومية أو أزقة صغيرة أو أبواب كنائس إلى أماكن مسرحية.

ووجدنا الفرقة الكاتالانية (Elcomediants) ـ المتأثرة بالتجربة النموذجية لمسرح Bread and Puffet ـ تصبغ نوعاً من "العجائبية" على مباني المدينة دون الاعتماد على أي إعداد مسبق، أو تغيير لخصائص هذه المباني. وتضفي هذه "المجائبية" مسحة جمالية على المدينة تسعى إلى خلطة المادات، وتكسير رتابة الرؤيا. فتظهر الفرقة إما في الساحات، أو في النافورات، أو على السطوح، لتحول كل هذه الأماكن إلى فضاءات مسرحية تختفي بمجرد اختفاء أعضاء الفرقة، وتعود إلى طبيعتها ووظيفتها في المدينة، لكن بعد أن تكون قد تركت وشماً في ذاكرة من شاهد وشارك في هذا النوع من العروض. وبذلك يعيد الجمهور اكتشاف الأماكن التي ألفها في حياته اليومية إلى درجة أنه لم يعد يعيرها أي اهتمام.

ووجدنا أيضاً تجربة أندريه أنجيل (André Angel) الذي آمن "بأن المكان عاجز عن الكذب"، لأنه محمل بثقل الأشياء وبيصمة التاريخ. وعندما يستغل رجل المسرح هذه الأماكن، فإنه ينتزعها من المدينة، وينتزع معها حقيقتها، بل ويظهر إهمال المدنة لها وتخليها عنها.

فالأماكن التي اشتغل عليها بتير بروك في "كاراكاس" أو "كوينهاك"، والأماكن التي استغلها فرانسيس جروبر (Francis Gruber) في "برئين"، والأماكن التي وظفها أندريه أنجيل (André Angel) في "ستراسبورغ" و"باريس"، كلها أماكن كانت توجد على حافة الاندثار، وعلى عتبة التلاشي. وتدخل رجل المسرح إما كان ينقذها، أو على الأقل يمكنها من الإحساس بتلك الرعشة الأخيرة قبل الاحتضار. وبذلك فإن المدينة أحيانا ئيست قادرة فقط على إهمال وتهميش المسرح، وإنما هي قادرة أيضاً على إهمال وتهميش المسرح، وإنما هي

وهنا لا بد من التمييز بين نوعين من التجارب: تجربة تشتفل على المكان المهمل والمهمش مرة واحدة وترحل بعد ذلك إلى مكان آخر، كتجربة أندريه أنجيل (André Angel)، وتجربة تختار مكاناً مهمشاً وتقوم بإصلاحه وتستقر فيه كتجربة أريان متوشكين "Ariane Mnouchkine"(١٥).

ويذلك تصبح هذه الأماكن "أماكن ذاكرة" وليست "أماكن هوية". و"أماكن الذاكرة" ليست هي التي نتذكرها، ولكنها تلك التي عين نطؤها - تشتغل فيها ذاكرتنا.

كما أن هذه الأمكنة تكتسب حياة رمزية جديدة، إذ تصبح من جديد شاهدة على التاريخ، ومقاومة ـ في احتضارها ـ للزمن، وركيزة من ركائز الذاكرة.

ووجدنا تجربة من نوع آخر، تلك التي قام بها جان فيلار Jean Vilar ووجدنا تجربة من نوع آخر، تلك التي قام بها جان فيلار الناية المسرحية لينزل إلى شوارع المدينة، وإنما هجر البناية ليبحث لنفسه عن فضاء شاسع ورحب في

ضواحي المدينة، يشبه المنابر (Les Hangard)، بطوابق سفلية وعلوية، وقدم هيه تجربة "نهاية الأسبوع الفنية" Le week-end artistique حيث كان هناك برنامج خاص بنهاية الأسبوع:

- السبت زوالاً: حفل موسيقي عصري.
- السبت ليلاً: مسرحية (السيد) Le cid.
- - الأحد زوالاً: مسرحية (أم شجاعة) Mère courage.
 - الأحد مساءً: مسرحية (يمل) bal .

كل هذه العروض مع الوجبات الغذائية الثلاث بمبلغ (١٢٠٠ فرنك فرنسي) في الوقت الذي كان يبلغ هيه ثمن مقعد في مسرح المدينة (٨٠٠ فرنك فرنسي) (١١).

إذن فضاء مسرحي يحتضن عروضاً موسيقية ومسرحية، ويقدم وجبات الأكل وحتى المبيت، كل ذلك على هامش المدينة.

وقد عاد بعض هؤلاء الذين هجروا البناية المسرحية وغزوا المدينة بالمودة إلى البناية، وإلى قيود المؤسسة من جديد، إلا أنهم أحسوا بفرق كبير. فمندما كانوا متفرقين في فضاءات المدينة استطاعوا أن يقربوا - إلى أكبر حد ممكن - الجمهور من الحدث الدرامي، وعندما عادوا إلى البناية المسرحية أبعدوا الجمهور عن هذا الحدث الدرامي، لأن البناية المسرحية كما تريدها المدينة الحديثة، تخلق لنا مجموعتين: إحداهما في النور - وتتشكل من المئلين - والأخرى في الظلام، وتتشكل من الجمهور. فكل

عنصر من المجموعة الأولى يلعب دوراً محدداً وحاسماً لا يمكن الاستغناء عنه، أما كل أفراد المجموعة الثانية فيلعبون دوراً واحداً، هو دور الجمهور، ويمكن تعويض أي مشاهد بمشاهد آخر. وبذلك تكون المجموعة الأولى في هضاء الفن، بينما تبقى المجموعة الثانية في فضاء العياة اليومية (١٧٠).

وما من شك في أن المدن الحديثة تحتاج إلى وقت من أجل أن تكسب شخصيتها، ومن أجل أن تقرز تقاليد وحياة اجتماعية لها طبيعتها وروحها الخاصتان، وحتى تؤمن بأن المسرح من بين الوسائل التي يمكن للشعب أن يربى نفسه بها.

أما المدن القديمة فتحتاج إلى إصلاح يعيد لها قوتها وصلابتها، وإلى عناية تعيد لها دورها في الخواكلوري عناية تعيد لها دورها في الحياة الحاضرة، وتنزع عنها دورها الفولكلوري الذي ينحصر في اعتبارها منتوجاً سياحياً. ومع عودة الروح إليها، ستعود الروح إلى الخلق الدرامي.

ولن يتحقق هذا الأمر، هذا "الجنين"، في ظروف طبيعية إلا إذا تظافرت جهود المهندس، والمؤلف، والمخرج، والمثل، والجمهور، ومن بيدهم مفاتيح المدن.

الهوامش

- Arthur Miller: cité par Odette Aslan in: l'art du théâtre – Seghers – Paris – 1963 – p 340.
- Eugene Ionesco: Notes et contre notes Editions Gallimard – Paris – 1966 – pp 66-67.
- Françoise Dercroiselle: Florence et ses théâtres in les voies de la création théâtrale – tome 15 – le théâtre dans la ville – Editions CNRS – 1987 – p 17.
- Ibid p 32.
- Camilio Sitte: cité par Elie Konigson in: les voies de la création théâtrale – tome 15 – p 8.
- Elie Konigson : l'espace théâtral médiéval Paris
 CNRS 1975.
- Claude Nicolas Ledoux : cité par Elie Konigson: in : les voies de la création théâtrale, tome 15 – p 9
- Ibid p 9.
- Julien Gracq: la forme d'une ville Paris Jose Corti - 1985 - p 87.
- Abraham Moles et Elisabeth Rottner : Mutations
 Orientations : Psychologie de l'espace Paris

- Casterman Poche 1972 p 7.
- Jacques Copeau. cité par André Villiers in : théâtre et collectivité – Flammarion – Paris – 1953 – p 14.
- Armand Salacrou : cité par Pierre Larthomas in :
 Techniques du théâtre P.U.F Que-Sais-je 2ème
 édition 1992 p 113.
- Lise Gauthier Florenne : le public et la foule in : Théâtre et collectivité. pp 42-45-47.
- Georges Banu: De l'esthétique de la disparition à la poétique de la mémoire – in : les voies de la création théâtrale – tome 15 – pp 235-236.
- Bernard Faivre : Décentrements in : les voies de la création théâtrale – tome 15 – p 172.
- Pavel Campeanu : un rôle secondaire : le spectateur in : sémiologie de la représentation André Helbo avec la collaboration d'autres Editions complexes 1975 Bruxelles p 104.

الفصل الثاني

عندها تضع الهدينة نظرية للأنواع الأدبية "ممطلحات سردية في التنظيرات المسرحية"

الفصل الثأنى

عندما تضع المدينة نظرية الأنواع الأدبية "مصطلحات سردية في التنظيرات المسرحية"

ياتقي المسرح بالرواية في عدد من المصطلحات والمفاهيم التي منها ما هو نابع من العملية الإبداعية نفسها أو من طبيعة الجنس نفسه مثل: (حبكة)، (عقدة)، (حل)، (عرض)، (حوار)، (حوارداخلي)، (سارد)، (سرد)، (حكي)، (شخصية)، (فض اء). ومنها ما هو قادم إلى المسرح والرواية انطلاقاً من مناهج وعلوم تسمى إلى تفكيك العمل وإعادة تركيبه، أو تعتبر أن كل ما يصدر عن هذا العمل هو إشارات وعلامات، مثل (عامل)، (عاملي)، (إيقونة)، (مرجع)، (تبئير)، (وجهة نظر)، (وقف)، (مشهد)، (مقطع).

وبغض النظر عن أسبقية المسرح على الرواية تاريخياً، وعن السؤال الذي قد يبدو للبغض أنه من الضروري طرحه، وهو: إذا كان السرح سابقاً تاريخياً على الرواية، فهل معنى ذلك أن الرواية قد أخذت مفاهيمها ومصطلحاتها عنه؟ فإنني سأنطلق من فكرتين أساسيتين هما:

الأولى: وهي أن الأصل الشرعي، والجدر المشترك لكل من المسرح والرواية هو الملحمة. فإذا كانت الملحمة، من جهة، قد تفككت وتجزأت إلى أساطير، وعن هذه الأساطير نشأ المسرح، فإنها من جهة أخرى، قد تشدرت إلى أنواع حكائية مختلفة، كالحكاية الخرافية، والحكاية الشعبية، والحكاية التاقصة أو المحرفة، حيث سار السرد الشعري سرداً

نثرياً، وظل التَّفْس الملحمي محافظاً على وجوده إلى أن تبلورت الرواية شكلاً سردياً قائماً بذاته.

بل إن ميخائيل باختين يذهب أبعد من هذا ليرى أن الرواية قد وُجدت حين انشطر عن السرد الملحمي الذي يقدم صورة ثابتة عن شكل العلاقات بالماضي . شكل آخر من السرد يظهر الإنسان في مستقبله المحتمل. وبهذا المنى، فإذا كانت "الإلياذة" ملحمة، فإن "الأوديسيا" كانت شبيهة بالرواية. (۱)

الثانية: إن استفادة الرواية والمسرح من المناهج الماصرة يكاد يكون متزامناً، فما ظهر منهج جديد إلا وحاول المسرح والرواية الاستفادة منه ومن أدواته وميكانيزماته، في دراسة النص فيما يتعلق بالرواية، ودراسة النص والعرض فيما يتعلق بالمسرح.

ويذلك يصبح السؤال المهم، في نظري، هو: إلى أي حد يمكن للمسرح والرواية أن يفيد أحدهما الآخر؟. وإذا ما نجحنا في تطبيق منهج ممين على أحدهما، فإلى أي حد يمكن أن نتجح في تطبيقه على الآخر؟

وسأحاول الحديث عن مصطلحات توظف هي الرواية وهي ذات مصدر درامي، وعن مصطلحات توظف هي المسرح وهي ذات مصدر سردي.

 مصطلحات سردية ذات مصدر درامي: توظف الرواية مجموعة من التقنيات ذات المصدر الدرامي، لمل أبرزها: الحوار، الحوار الداخلي، المشهد.

أ. الحوار:

إن ما يميز النص المسرحي هو أن المؤلف المسرحي لا يتوفر على الخطاب الوصفي، ولا على الخطاب التعليقي الذي يتوفر عليه الروائي.

وبذلك فإن المؤلف الدرامي لا يمبر إلا من خلال خطاب شخصياته، ولا يمبر ألا من خلال خطاب شخصياته، ولا يصل هذا الخطاب إلى الجمهور إلا بواسطة صوت المثل^(٢). وهكذا تبتمد المسافة بين المؤلف المسرحي وبين المتلقي. هذا الخطاب هو الحوار.

ويتميز الحوار المسرحي بمجموعة من الخصائص، منها ما يوحد بينه وبين الكلام المادي، ومنها ما يميزه عنه. فالحوار المسرحي، تماماً، كالكلام العادي يحقق وظيفة التمبير ووظيفة التواصل، ووظيفة الإقناع. إذ أن الحوار يسمح بالتمبير عن التجارب وعن مختلف الحالات النفسية التي تعيشها الشخصية التي تتحدث. وبذلك فدور الحوار المسرحي هونفس دور الكلمة في الحياة اليومية، إذ تصلح الكلمة لكل واحد منا لكي يمبر عن نفسه، ولكي يوصل إلى الآخرين ما يسجله ذكاؤه. وهكذا "فمجال الكلمة شاسع، بما أنه يمس كل الذكاء، وكل ما يمكن للإنسان أن يفهمه ويمبر عنه"(٢).

لكن الحوار المسرحي يتميز عن الكلام العادي بطابعه الصدامي، فهو موجز، وحاد، وقوي، مما يحقق له وقعاً على الشخصية التي ندخل في صراع معها. فالأحاسيس والأفكار العميقة لا تكشف عنها الحوارات بقدر ما يكشف عنها اصطدام الحوارات.

كما أن الحوار الدرامي يتميز عن الكلام العادي بوظيفته المزدوجة: فكل حوار مسرحي مهما كان تافهاً، هو بالضرورة موجه في الوقت نفسه إلى الشخصية المخاطبة وإلى الجمهور. وبذلك حين نبحث عن الوقع الذي خلفه هذا الحوار المسرحي، فإننا نبحث عنه لدى الشخصية، ولدى الجمهور.

وعندما نريد دراسة خطاب الشخصيات المسرحية، فإنه ينبغي أن نراعى عنصرين أساسيين هما:

- العنصر الأول: ظروف وشروط تلفظ هذا الخطاب، هذه الظروف التي تشكل قوته أو ضعفه.
- العنصر الثاني: علاقة هذا الخطاب بالإشارات الموازية له، هذه الإشارات التي قد تعوضه، أو قد تحد من أثره (1).

ولعل هذا ما جعل بيير لارتوماس Pierre Larthomas يؤكد أنه سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن الحوار المسرحي يتكون من الكلام فقط، وإنما هو يتكون من ثلاثية هي: الكلام، الحركة، والصمت، وتتشكل هذه الثلاثية في تركيبات متنوعة⁽⁶⁾.

كما أن التعبير اللساني في المسرح هو بنية من الملامات، التي لا تتكون فقط من علامات الخطاب، ولكن أيضاً من علامات أخرى. فالخطاب المسرحي مثلاً، الذي ينبغي أن يكون علامة عن الوضعية الاجتماعية للشخصية، يكون مصحوباً بحركات وإشارات المثل، وتكمله علامات أخرى - تعبر هي بدورها عن هذه الوضعية الاجتماعية - مثل الملابس والديكور (().

أما عندما نتحدث عن الحوار في الرواية، فإنه يتم عادة إدراجه تحت تسمية أكبر منه، هي كلام الشخصيات. ويتم توظيف كلام الشخصيات في الرواية حسب طريقتين مختلفتين هما:

. طريقة الإظهار: ويبدو فيها كلام الشخصيات وكأنه يقدم بدون وسيط، وكأنه ينقل "كما هو" على شكل حوار أو حوار داخلي، وبذلك يسيطر الأسلوب المباشر.

. طريقة الحكي: وفيها ينقل كلام الشخصيات بواسطة خطاب السارد، وهكذا سيكون لدينا "الكلام المحكي" أو الكلام المنقول، وبذلك يسود الأسلوب غير المباشر(").

كما أنه عندما نتحدث عن الحوارفي الرواية، يتم التمييز بين نوعين من الخطاب، أحدهما خطاب "خارجي" منطوق، والآخر خطاب "داخلي" غير منطوق، يجعلنا نستقر داخل حميمية الشخصية، ونحاول أن نتلمس أدق تحركات حياتها النفسية: إنه الحوار الداخلي.

ويرى بيير لويس ري Pierre-Louis Rey أن ما يمكن أن نسميه حواراً في الرواية، هو ذلك الحكي الطويل الذي تحكيه شخصية ما إلى شخصية أخرى داخل العمل الروائي. كما أن الحوار يؤدي وظيفته داخل هذا العمل إذا ما تم الحفاظ على "وهم" المخاطب الذي يتوجه إلى شخصية ما، لأن غياب المغاطب يؤدي إلى غياب المغاطب الذي يصبح مجرد فتاع شفاف للروائي نفسه. وإذا كان الحوار هو الأداة الرئيسة في المسرح فإنه في الرواية يصبح عند البعض من أمثال موريس بلانشو كلسرح فإنه في المواية يصبح عند البعض من أمثال موريس بلانشو

من أجل وضع بياضات على الصفحة، وتقليداً للحياة حيث لا يوجد حكي، ولكن توجد محادثات. لذلك ينبغي من حين إلى آخر إعطاء الكلمة للناس، فالاتصال المباشر هو اقتصاد وراحة (بالنسبة إلى المؤلف أكثر من القارئ)."(١) وهكذا قد يصبح الحوارجة الرواية عيباً ونقطة ضعف.

ب. المونولوج:

يعرف جاك شيرير Jacques Schérer المونولوج في المسرح قائلاً: " "مقطع تنطقه شخصية وحيدة، أو تعتقد أنها وحيدة، أو شخصية يسممها الآخرون، لكنها لا تخشى أن يسمعوها"(١٠).

وهو بذلك يميزه عن المناجاة التي هي "مقطع قصير تنطقه شخصية ما، ترغب في أن لا يسمعها مخاطبوها".

ويمكن للمونولوج أن يلمب عدة وظائف في المسرح، بعضها هو شريك فيه مع أشكال مسرحية أخرى، وبعضها الآخر خاص به. من بين هذه الوظائف أنه يعرف المتفرج بعنصر من عناصر الحدث، أو بعشاعر الشخصية، كما هو الحال في مونولوج العرض، حينما تدخل شخصية مأ إلى خشبة المسرح في بداية المسرحية لتحمل إلى الجمهور بعض المعلومات.

كما أن المونولوج يسمح بتحليل الحالة النفسية لشخصية ما، بل ويسمح بالتعبير الفنائي لإحساس ما، إذ أن المونولوج لا يسمح فقط للمؤلف بأن يمرض أحاسيس بطله – الشيء الذي يحققه له أي حوار آخر – وإنما يسمح له أيضاً بأن يغني هذه الأحاسيس، تلك الغنائية التي ليست مجانية وإنما هي تحليل وتفكير، بل قد تؤدي إلى حل أو اتخاذ قرار، مما يسمح للمونولوج بأن يكون عنصراً من عناصر الحبكة.

ويمكن تقسيم المونولوج حسب الوظيفة الدراماتورجية إلى:

 مونولوج تقني: أو ما يمكن أن نصطلح عليه بالحكي، وهو عرض من طرف إحدى الشخصيات لأحداث ماضية أو لأحداث لا يمكن عرضها مناشرة.

 مونولوج غنائي: وهي لحظة تفكير، ولحظة شاعرية تترك فيها الشخصية نفسها على سجيتها، وتفصح عن خباياها.

 مونولوج التفكير أو القرار: عندما تجد الشخصية نفسها أمام اختيار صعب، فإنها تعرض أمام نفسها الحجج والحجج المضادة.

ويمكن أن نضيف حسب الشكل الأدبي مونولوجاً آخر هو المونولوج الداخلي وهو الذي نجده في اضطراب، وعدم وهو الذي نجده في اضطراب، وعدم ترتيب، وإخلال بالمنطق، وعدم اكتراث بالرقابة، شذرات من أفكارها وأحاسيسها، فتسيطر بذلك الفوضى الفكرية والماطفية على كلامها(١١).

وقد يحاول المونولوج أحياناً أن يتخفى في زي حوار من أجل أن يكتسب وظيفة التواصل التي هو محروم منها أصلاً بسبب طبيعته. وهكذا فقد تلجأ شخصية ما، أو شخصية غائبة، أو الله، على شكل صلاة أو دعاء، أو قد تنقسم نفسية الشخصية ذاتها إلى قسمين متعارضين، يدخل كل قسم في حوار مع القسم الآخر.

وهذا ما عبر عنه بياجي J. Piaget بقوله: "إن المتحدث الوحيد، يتوجه أحياناً إلى مخاطبين متخيلين"(١٧).

أما إذا انتقلنا إلى الحديث عن المونولوج في الرواية، فإنه قد يتجلى في صورتين مختلفتين هما:

الصورة الأولى: من المفروض أن الشخصية تتحدث بصوت مرتفع، وفي هذه الحالة يلتقي العرف الروائي بالعرف المسرحي الذي يقبل أن تكشف شخصية ما لنفسها (وإن كانت في حقيقة الأمر تكشف للجمهور) عن أفكارها وأحاسيسها، إلى درجة أنه قد لا نميز بين مونولوج في نص مسرحي وآخر في نصروائي. إلا أن متطلب الواقعية الذي يظهر بشكل أقوى عند قارئ الرواية يسهل عليه قبول هذا الموقف المصطنع، لأن المونولوج في نهاية الأمر هو موقف مصطنع، بما أنه عادة لا يحدث المرء نفسه بصوت مرتفع إلا إذا وجد نفسه في وحدة قاتلة.

المسورة الثانية: الشخصية لا تعبر عن أفكارها بصوت مرتفع، وفي هذه الحالة يفترض أن يدخل عرف آخر في نسيج الجنس الروائي، وهو قدرة الروائي، ليس فقط على وصف الشخصية الوحيدة المعزولة، وإنما على أن يلج أيضاً أفكارها وأحاسيسها(١٠٠).

إن "المونولوج الداخلي" لغة أعماق الفكر التي تخلط بين الذكريات والأحلام والأحاسيس والمشاريع.

إنه يقدم لنا حاضر البطل المشوب بأحلام وخيالات حرة، تكون بمثابة الإطلالة على المستقبل (١١٠).

وهكذا فإذا كان أهم ما يميز المونولوج في المسرح هو أنه غير محتمل، فإنه يصبح في الرواية محتملاً.

ج. الشهد:

لقد عرف مصطلح "المشهد" طوال تاريخه عدة معان، فقد كان يمني الديكور، ثم ساحة اللعب ثم مكان الحدث، ثم المقطع الزمني داخل الفصل.

وما يهمنا هنا هو المشهد في إطار الوحدة الزمنية للفصل. فمتطلبات المشاهد تفرض أن لا يؤخذ من الحدث إلا اللحظات الأساسية، بما أن العرض لا يمكنه أن يتعدى عدداً معيناً من الساعات خوفاً من أن يحس الجمهور بالملل، وخوفاً من اختلال إيقاع المسرحية. وبذلك فإن تقسيم الحدث إلى فصول ومشاهد، يسمح بأن لا نقدم إلا اللحظات الحاسمة، وأن نتصرف في الزمن.

وتتلاحق المشاهد عادة داخل الفصل دون انقطاع، وإن كان المسرح في القرن المشرين قد عرف اختلالاً في التتابع الزمني للفصل، وإذا كان تقسيم المسرحية إلى قصول، تعليه الإكراهات الزمنية، فإن تقسيم الفصل إلى مشاهد يبدو أنه من دون حوافز وإكراهات، فكل مشهد جديد يتحدد غالباً بدخول أو خروج إحدى الشخصيات، ويقيس السميولوجيون حالياً مؤشر الحركية. فهذا سالومون ماركوس Salomon Marcus يحدد هذا المؤشر قائلا: "إنه الملاقة بين عدد مرات دخول وخروج الشخصية المهنة المهنة والعدد الإجمالي للمشاهد "(١٥).

ولقد أحس كورنيي Corneille بأن إكراهات الزمان والمكان هاته، ودخول الشخصيات وخروجها، من بين أهم النقاط التي تميز المسرح عن الرواية. فقد قال في "خطابه الثاني": "إننا في المسرح محرجون بإكراهات المكان والزمان ومضايقات العرض التي تمنعنا من عرض كثير من الشخصيات في الوقت نفسه، خوفاً من أين يظل بعضها من دون فعل، أو تخلق اضطراباً في أفعال الآخرين. أما الرواية فليس لها أي من هذه الإكراهات، فهي تعطي للأحداث التي تصفها كل الوقت الذي يتطلبه وقوعها: إنها تموضع الشخصيات التي تتكلم، أو تفعل، أو تحلم، في غرفة، في ضاحة عمومية، حسب ما يفيد فعلها الخاص... إنها تمتلك من أجل ذلك قصراً بأكمله أو مدينة بأكملها، أو كل الأرض، حيث تجعلها تتفسح. وإذا ما جعلت فعلاً ما يحدث أو يحكى أمام ثلاثين شخصاً، فإنه يمكنها أن تصف أحاسيسهم المختلفة الواحد تلو الآخر"(١٠).

أما الحديث عن المشهد في الرواية فيفترض الحديث عن سرعة السرد، إذ أن المشهد هنا عنصر من الرياعي الذي يحدد مدى سرعة السرد في رواية ما. هذه السرعة التي تتطلق من "الوقف" لتصل إلى "الحذف" مروراً "بالمشهد" و"الخلاصة".

فني "الوقف"، يتوقف الكاتب عن الحكي ليصف أو يعلق. أما في "الحذف"، فإنه يسكت، هناك إذن بياض يؤشر على مرور الزمن، حيث يقرر الكاتب أن يتركه يمر في صمت. وتأخذ "الخلاصة" أبعاداً زمنية ونصية مختلفة، كأن نتحدث في ثلاث صفحات عن خمس عشرة سنة، أو في عشر صفحات عن سنة أشهر. أما بالنسبة إلى "المشهد"، فيمكن أن نتحدث عن ثلاث ساعات في عشر صفحات أو مائة (١٧).

وهكذا إذا كانت "الخلاصة" تقدرج تحت طريقة الحكي، وهي بذلك تتحونحو الإيجاز وقلة العرض، فإن "المشهد" يقدرج تحت طريقة الإظهار،

وبذلك يبدو وكأنه يدور أمام أعيننا، ونعتني أكثر فأكثر بالتفاصيل. وطريقة الإظهار هاته التي هي "عرض للصور"، والتي توهم برؤية الحدث، تحقق إحساساً بأن زمن الحكي، يعادل زمن الحكاية.

إن المحاكاة في الرواية تقوم على وسيلتين: الأولى مباشرة، أي أن الأحداث تجري أمام أعيننا ويقوم بها ممثلون، والثانية سردية، أي أن وصول الأحداث إلينا يتطلب وسيطاً هو السارد.

وقد ركز هنري جيمس Henry James على هذا التمييز وعمقه أشاء تحليله للرواية، ثم ركز عليه بيرسي لويوك Percy Lubbock وعدد من النقاد الأنجلوسكسونيين الذين تحدثوا عن الحكي المشهدي. وكثيراً ما كان Henry James يطالب الروائيين قائلاً: "اكتبوا مشاهد"(١١٠)، مما سيحقق لحظات درامية للرواية، بما أن المشهد يحقق للرواية "ميزة العرض" وتكون هذه الميزة مسايرة للخط الدرامي. وبذلك يحقق المشهد للرواية من الغنى في الأحداث والشخصيات والأحاسيس والأفكار، ما لا يحقق المشهد للمسرحية.

٢. مصطلحات مسرحية ذات مصدر سردي

توظف التنظيرات المسرحية مجموعة من المصطلحات ذات المصدر السردي، لعل أبرزها: السارد، والحكي، والحكاية.

أ. الحكاية

إذا عدنا إلى أرسطو وجدناه في كتابه "فن الشعر" يقر بأن هناك أربعة أقسام مشتركة بين التراجيديا والملحمة، هذه الأقسام هي: الحكاية،

الشخصيات، الخطاب، والفكرة. وتحتل الحكاية مكانة متميزة في كل من المسرح والرواية، إلى درجة أن أرسطورأى أن الحكاية هي غاية التراجيديا، بل هي "مبدأها وروحها"، وإلى درجة أن الرواية نظر إليها دائماً على أنها (Story)، فمصطلح "Histoire" في الرواية يقابل ما كان يسميه أرسطو فابولا "Fable" في الملحمة والتراجيديا.

والحكاية في حالتها الأولية هي سلسلة من الأحداث تبدو للوهلة الأولى مستقلة، لكن السارد يوجد بينها روابط منطقية، تكمن في الغالب في السببية. ويذلك تصبح هذه الخطاطة السردية حبكة. ويجب الجمع بين هذه الخلايا المتنوعة لكي يصبح الحكي منسجماً. ومن أجل ذلك نحتاج إلى مبدأ وحدة عام يضمن تطورها، وحركيتها ويعطيها اتجاهها: إنه الحدث.

وهكذا فالروائي لا يقوم فقط بالجمع بين هذه الحلقات، بل يحرك الشخصيات، ويصف إطارها الفضائي ويصف الزمان الذي يجري فيه الحكى(١١).

أما فيما يتعلق بالمسرح، فالنص المسرحي يتكون من ثلاثة مستويات للتنظيم هي: المستوى الأول: الحكاية، والمستوى الثاني: الحدث، والمستوى الثالث: الحبكة.

فالحكاية تتكون من أحداث وأفعال في علاقة مع الأدوار المسندة إلى الشخصيات. ودراسة الحكاية الدرامية تقتضي نحواً سردياً. وفي هذا المستوى من التحليل لا تختلف الوحدة الدرامية عن أي وحدة من نوع سردي ـ كالرواية أو الخرافة ـ فيتساوى بذلك الحكي والمرض. وما من

شك في أنه عندما نبحث عن حكاية مسرحية ما، فإننا نقوم بعكس العمل النبي قام به المؤلف الدرامي، حيث نعزل المادة السردية الأصلية، ونبعدها عن كل اشتغال دراماتورجي، ويذلك تكون الحكاية في المسرح هي الموضعة الكرونولوجية والمنطقية للأحداث التي تشكل هيكل العرض.

وعلى عكس الحكاية في الرواية، تصلنا الحكاية في المسرح في "حالة سيئة جداً" كما يقول ريشار مونو (٢٠) Richard Monod) بما أنها تقدم لنا بواسطة كلام وحركات الشخصيات، التي يقدمها المثلون، مما يمني ضرورة إعادة بناء النص الدرامي وفق نظام سردي مخالف.

وإذا كان برتولت برشيت يؤكد أن "الحكاية هي قلب العرض المسرحي، وكل شيء رهين بها لأنها تضم كل المعلومات والحوافز التي تثير إعجاب الجمهور"(١٦)، فإننا بدأنا نلاحظ أن بعض الدراماتورجيات الماصرة تبتعد شيئاً فشيئاً عن الحدث، وعن البعد السردي للنص المسرحي، منفلتة من أية "حكاية"، مقدمة فرجات قائمة على صور مكررة أو مجزأة.

ب. السارد

إن الكاتب الروائي هو ذلك الكائن من لحم ودم الموجود في عالمنا أو الذي وجد فيما مضى، أما السارد فهو الذي يبدو أنه يحكي الحكاية داخل الرواية، ولكنه لا يكتسب وجوده إلا من كلمات النص ولا يتشكل وجهه إلا من خلال مجموعة من الملامات المتناثرة هنا وهناك. وإذا كان من المفروض في تحليل الرواية أن لا نخلط بين الروائي والسارد، فإنه مع ذلك هناك حالة ينتقي فيها الروائي بالسارد، وبالشخصية الرئيسة، إنها السيرة الذاتية (۱۳).

وقد لا يتحدث السارد قط بصيفة المتكلم، وقد يحرم على نفسه التدخل في السرد، رغم أنه يمتلك حلقاته ويتحكم في مساراته. وتفترض العلاقة بين القارئ والسارد أن ينقاد القارئ لهذا المرشد، وأن يثق به، حتى وإن لم يفصح له عن كل شيء منذ البداية، وحتى ولو فرض عليه لعبة التخمينات.

وتحقق تدخلات السارد وظيفتين أساسيتين هما: وظيفة التسيير، ووظيفة التعليق. كما أن السارد يستطيع أن يكشف للقارئ عن الأشياء التي تنفلت من الشخصية، حيث يسبر أغوار وعيها، وينزع القناع عن لا وعيها.

أما في المسرح فالسارد عادة ما يقصى في المسرح "الدرامي" بما أن الكاتب لا يتحدث أبداً باسمه الشخصي، في حين يعاود الظهور في بمض الأشكال المسرحية، مثل "المسرح الملحمي".

كما أن بعض الأشكال المسرحية الشعبية في إفريقيا وفي الشرق توظف السارد كوسيط بين الجمهور والشخصيات. كذلك يمكن اعتبار المخرج . بشكل من الأشكال. سارداً، بما أنه يختار وجهة نظر معينة، ويحكي حكاية كموضوع تلفظ (٣٣).

ولا يتدخل السارد في نص المسرحية إلا أحياناً، في الاستهلال أو الخاتمة، أو في الإرشادات المسرحية حين تقال أو يتم إظهارها. ويذلك فالسارد يظهر كشخصية مكلفة بإخبار الشخصيات الأخرى أو بإخبار الجمهور عن طريق الحكي والتعليق المباشر على الأحداث، ويتحقق الحضور الفعلي للسارد عندما لا ترتبط الأحداث المروية ارتباطاً عضوياً بالمشهد الدرامي،

وعندما يتطلب الخطاب عرضاً ذهنياً للحدث من طرف الجمهور، وليس عرضاً حقيقياً على خشبة المسرح لهذا الحدث(٢١).

وهكذا فحضور السارد في المسرح أقل قوة من حضوره في الرواية. وقدرة السارد على التحكم في دفة الأحداث في المسرحية أضعف من قدرته على ذلك في الرواية.

ج. الحكي

يميز جيرار جنيت Gérard Genette بين ثلاثة أشياء هي:

- . الحكي: وهو "الدال: الملفوظ: الخطاب أو النص السردي نفسه".
 - . الحكاية: وهي "المدلول أو المضمون السردي".
 - . السرد: أي فعل السرد نفسه (٢٥).

أما الحكي في المسرح فإنه يتم في الفائب من طرف شخصية متورطة في الحدث، كما أنه يوجد في الفائب في العرض، مما يسمح له بأن يلعب دوراً مشابهاً لدور الاسترجاع التفسيري في الرواية، بما أنه يحكي أحداثاً ماضية ضرورية لفهم الموقف الحالي. ولا بد أن يراعي هذا الحكي الجانب السيكولوجي، إذ كان كورني Corneille يقول: "أثناء المحكيات ينبغي أن نكون منتبهين إلى الحالة الروحية للذي يتكلم وللذي يستمع"(١٦).

ولا يسمح الحكي للسارد بأن يخبرنا بالأحداث التي وقعت فقط، ولكن يمكّنه أيضاً من أن يقدم انطباعاته وأحاسيسه اتجاهها، بل وأحياناً وجهة نظره فيها، وهذا ما كان يتطلبه المسرح الملحمي من السارد. والحكي لا يتعرض للأحداث التي وقعت أمامنا فقط، ولكن أيضاً لتلك التي وقعت خارج خشبة المسرح. تلك الأحداث التي لا يمكن أن نراها، أو لا ينبغي أن نراها. لا يمكن أن نراها لصعوبات تقنية تتعلق بتحقيقها على خشبة المسرح، ولا ينبغي أن نراها لأنها عنيفة، وفظيعة (مبارزات، معارك، وكوارث). فكما كان يقول بوالو Boileau "ما لا ينبغي أن نراه، يعرضه علينا الحكي"(٣٧).

أما راسين Racine هكان يقول: "قواعد المسرح أن لا نسرد إلا الأشياء التي لا يمكن أن تمر على مستوى الحدث"(٢٨). وعندما كان الحكي يتم بموازاة حدث يقع بميداً عن أعين الجمهور، كان هذا الحكي يحمل إسم Teichoscopie. وهو ما يمكن أن نترجمه "برؤية من خلال الجدران".

وهكذا يمكن أن نتحدث عن الحكي بمعناه الضيق في المسرح، عندما تحتكر شخصية ما الكلام لتحمل إلى الشخصيات الأخرى أحداثاً لم يماينها سواها. وقد يتداخل أحياناً الحكي بالحدث إلى درجة أنه يصعب وضع حدود بينهما.

وهكذا، لأن الرواية تقترح أكثر مما تظهر، ولأنه ليست لها إكراهات مادية، فإنها تسمح عكس المسرح. للرواثي بأن يمارس حرية التغييل وأن يحقق كل أنواع المفامرات. ولأنها منحدرة بشكل أو بآخر من الملحمة، فإنها تسمح بالدفع بقدرات الإنسان إلى أقصى الحدود، وتستطيع أن تستكشف كل أبعاد المفامرة. وقد اقتسمت في القرن العشرين هذه القدرة والسلطة مع السينما. بل إنها أمدت السينما بالعديد من السيناريوهات التي استثمرتها أحسن استثمار بما أنها عكس المسرح لها إمكانيات تغيير الأمكنة، وتنويع صورها.

وإذا كانت الرواية في نهاية الأمر تركز على مخيلة القارئ، فإن المسرح يركز على الشاهدة عند المتفرج.

الهوامش

- Mikhaïl Bakhtine : Esthétique et théorie du roman
 Gallimard 1978 pp 439-474.
- Marie-Claude Hubert : Le théâtre Armand Colin
 Cursus 2ème tirage 1988 Paris p 7.
- Gaston Baty. cité par Henri Gouhier. in : l'essence du théâtre – (présence et pensée) – nouvelle édition – Aubier – Montaigne – Paris – 1978 – p 76.
- Anne Ubersfeld : lire le théâtre éditions sociales
 4ème édition Messidor Paris 1982 p 247.
- Pierre Larthomas: le langage dramatique (sa nature et ses procédés) – P.U.F. – nouvelle édition – Paris – 1989 – p 260.
- Peter Bogatyrev : signes du théâtre poétique n° 8

 éditions du Seuil 1971 p 523.
- Yves Reuter: Introduction à lanalyse du roman
 Bordas Paris 1991 p 61.
- Pierre Louis Rey : Le roman Hachette supérieur
 Paris 1992 p 86.
- Maurice Blanchot: Le livre à venir coll: Folio 1986
 pp 208-209.

- Jacques Schérer : Dramaturgie classique en France
 Paris Nizet 1966 p 437.
- Patrice Pavis : Dictionnaire du théâtre Messidor
 éditions sociales Paris 1987 p 251.
- J. Piaget. cité par Pierre Larthomas. in : Le langage dramatique – p 255.
- 13. Pierre Louis Rey : Le roman p 97.
- Michel Raimond : Le roman Armand Collin Cursus - Paris - 1989 - p 152.
- Salomon Marcus, cité par Marie Claude Hubert in : Le théâtre – p. 19.
- Corneille. cité par Marie Claude Hubert. in : Le théâtre
 -p 18.
- 17. Michel Raimond : Le roman p 145.
- Henry James, cité in : l'univers du Roman Par : Roland Bourneuf et Réal Ouellet – P.U.F. – Paris – 1989 – p 58.
- Rolan Bourneuf Réal Ouellet : L'univers du roman
 p 36.
- Richard Monod. cité par Jean Pierre Ryngaert. in : Introduction à lanalyse du théâtre - Bordas - Paris - 1991 - p 50.
- Bertolt Brecht: Petit organon pour le théâtre traduction de Jean Tailleur – l'arche – travaux 4 – 1963

- -p 88.
- 22. Yves Reuter: Introduction à lanalyse du roman p 37.
- 23. Patrice Pavis : Dictionnaire du théâtre p 260.
- 24. Ibid p 260.
- 25. Gérard Genette: Figure III Le seuil 1972 p 72.
- Corneille, cité par Marie Claude Hubert, in : Le théâtre – p. 88.
- Boileau. cité par Patrice Pavis. in : Le dictionnaire du théâtre - p 325.
- 28. Racine Ibid p 325.

الفصل الثالث

الفصل الثالث

المدينة الإسلامية والمسرح المسرح الإسلامي: مشروع قراءة

هناك بعض المنطلقات التي أراها أساسية لطرح هذا الموضوع ومناقشته، هذه المنطلقات هي:

1. المسرح فن وليس مجرد أدب وهذه نقطة لا بد أن يميها الذين ينظرون للمسرح الإسلامي، إذ أنهم يجعلون المسرح جزءاً من الأدب الإسلامي ويطلقون عليه أحكاماً تلائم الرواية والشعر والمقالة أكثر مما تلائم المسرح الذي ينبغي أن يندرج في إطار الفن الإسلامي، فالمسرح فن، وهدف كل فن هو صناعة فرجة، وهدف كل فرجة هو تحقيق لذة فكرية، وكذا لذة بصرية وسمعية.

٧. المسرح ليس مضموناً فقط، وإنما هو شكل أيضاً، وهي نقطة لابد أن يعيها كذلك الذين ينظرون للمسرح الإسلامي، إذ لا يكفي أن نوجه في تنظيراتنا الخطاب إلى المؤلف الدرامي، وأن نحصر حديثنا في القيم والمبادئ والقضايا التي ينبغي أن يطرحها ويناقشها، ولكن يجب أن نوجه أيضاً حديثنا في تنظيراتنا إلى المخرج والمثلين الذين ينبغي أن تكون لهم أيضاً حديثنا في تنظيراتنا إلى المخرج والمثلين الذين ينبغي أن تكون لهم الرؤية الإسلامية نفسها لكي يحدث ذلك التكامل بين النص والمرض.

٣. المسرح الإسلامي هو مسرح قبل أن يكون إسلامياً، وهو إسلامي بعد أن كان مسرحاً، إذن لا بد أن نؤمن في المسرح الإسلامي بضرورة الدراسة والتخصص، إذ لا يكفي أن تكون للإنسان غيرة على الإسلام لكي ينظر للمسرح، وإنما ينبغي أن ينبع هذا التنظير من تجربة وممارسة ودراسة، بالإضافة إلى التشبع بمبادئ وقيم الإسلام.

3. إن الحرص على تسمية "المسرح الإسلامي" لا ينبغي أن يسقطنا في الفخ الذي نصبه الغرب عندما حول كلمة "إسلامي" إلى مفهوم إيديولوجي، وإلى صورة مشوهة تحيل في غالب الأحيان على التطرف، والإرهاب والرجمية. وإنما المقصود هنا مسرح تنتجه وتستهلكه الأمة الإسلامية، ومن المكن، بل ومن الضروري أن تصدره إلى باقي الأمم والحضارات. إنه مسرح نابع من رؤية الإسلام الصحيح إلى الإنسان وإلى دوره في الكون وإلى ما يقيمه من علاقات إنسانية واجتماعية. فمصطلح "إسلامي" ينبغي أن يعني منهجاً حياتياً شمولياً وليس موقفاً أو ممارسة إيديولوجية.

ويمكن القول بعد هذه المنطلقات إن محاولة تحديد مفهوم للمسرح الإسلامي تقتضي الوعي بأن هذا المصطلح يقوم على قطبين منفصلين في نقطة البداية، متلاحمين عند نقطة النهاية.

هذان القطبان هما: "المسرح" و"الإسلامي". ومعنى ذلك أن تعريف المسرح الإسلامي" ينبغي أن يجمع بين تعريف المسرح عامة وتعريف الخصائص والمقومات التى تجعل منه إسلامياً.

ورغم أنه ليس من السهل إعطاء تعريف موحد وشامل للمسرح نظراً لتنوع اتجاهاته ومدارسه، وكثرة أهدافه وغاياته، واختلاف وجهات نظر الجمهور إليه على مر العصور، ورغم أن مخرجاً كبيراً ومتمرساً مثل الخرج الفرنسي لوي جوفي (Louis Jouvet) يقول: "ليس هناك من تعريف للمسرح، ليس هناك من تفسير لهذا الفعل الغريب الذي هو العرض"(۱) إلا أنه مع ذلك يمكننا القول إن المسرح نظام من الصور التي تعبر عن الأفكار والمشاعر الإنسانية، والتي تخاطب العقل ومختلف الحواس. فهو يقوم على الكلام والحركة، والموسيقي، والألوان، والأشكال الهندسية، والأزياء، والإشارة إلخ... ويقوم الكلام داخل هذا النظام بالدور نفسه الذي يقوم به في الحياة. فالكلام في المسرح كما في الحياة وسيلة تعبير غير كافية حيث يعجز أحياناً عن التعبير عن كل خفايا الروح، وعن رصد شساعة العالم المرئي وسحر العالم غير المرئي. وبذلك تكون المسرحية عالماً خياً، وتركيبة من المواقف والكلمات والشخصيات. إنها بناء ديناميكي له منطقه وتلاحمه. وتكتسب عناصر هذا البناء توازنها في الغالب من خلال تمارضها.

ولكي يصبح هذا المسرح إسلامياً بنبغي إضافة إلى كل ما قلناه أن ينهل من الفكر الإسلامي ويطرح القضايا انطلاقاً من المنظور الإسلامي، ويهل من النقافة الإسلامية. يجب أن يكون لهذا المسرح موقف واضح ومحدد تدعمه مثل وقيم سليمة. يجب أن يساهم فيذا المسرح موقف واضح ومحدد تدعمه مثل وقيم سليمة. يجب أن يساهم التوازن فيه. وكما يقول سيد قطب: "حسب الشعر أو الفن أن ينبع من تصور إسلامي للحياة في أي جانب من جوانبها ليكون شعراً أو فناً يرضاه الإسلام، وليس من الضروري أن يكون دفاعاً ولا دفعاً، ولا أن يكون دعوة مباشرة للإسلام، ولا تمجيداً له أو لأيام الإسلام ورجاله"("). ولكي يلمب مباشرة للإسلام، ولا تمجيداً له أو لأيام الإسلام ورجاله"("). ولكي يلمب المسرح الدور المنتظر منه في المجتمعات الإسلامية، لا بد في اعتقادى . أن

نحقق له ثلاثة شروط أساسية هي:

الشرط الأول: يجب أن تتغير النظرة الاحتقارية إلى المسرح التي ترسبت في ذهن العديد من الناس في المجتمعات الإسلامية، منذ أن كان أول لقاء للرحالة العرب بالمسرح في بلاد الغرب إلى يومنا هذا. وهكذا يقول المويلحي حينما شاهد المسرح في أوروبا في بداية هذا القرن: "إن هذا الفن الذي تغالى الغربيون في إتقانه وارتقائه لم يفدهم أدنى فائدة في باب الأداب، وضرره بينهم اليوم ظاهر... لأن المعول عندهم في هذا الفن أن يظهروا الفضيلة من خلال تمثيل الرذيلة "("). وعندما يتحدث عن إمكانية انتقال هذا الفن إلى الشرق يقول: "وليس من المقبول عندهم (أي عند الشرقيين) حصول هذا التشهير والتمثيل في معيشة الأهل والولد، وما تتسدل عليه الحجب والستور، في البيوت والدور، وليس في الدين الإسلامي ما يسمح باشتراك النساء مع الرجال في تأدية هذا الفن... ولا من أدب المسلمين أن يمثل بينهم تاريخ الإسلام وتاريخ خلفائه على أسلوب يبتدئ بالمسقى والفناء، وذلك أكبر إهانة للأسلاف"(ا).

وعندما ظهر المسرح في البلاد المربية الإسلامية في بداية هذا القرن، كتب الشيخ سعيد الغبرا إلى السلطان العثماني يستغيث به حيث يقول: "أدركنا يا أمير المؤمنين هإن الفسق والفجور قد تفشيا في الشام، ههتكت الأعراض، وماتت الفضيلة، ووئد الشرف، واختلطت النساء بالرجال"(0).

وإذا كان هذا قد وقع في بداية القرن، فإننا نجد في نهاية هذا القرن من يقول مثل أحمد موسى سالم: "فهل يسمع أبناء حضارة العلم اليقيني في الدين والمنهج العلمي في الحياة لكي يتذكروا ماذا صنع بهم المسرح الاستعماري... والاستعمار المسرحي، فيتطهروا من "أوهام المسرح"، ويبرأوا من "مرض المسرح"... لكي نعبر عن حياتنا المؤمنة والجادة والصادقة عربياً وإسلامياً"(١٠).

وهكذا إذا تغيرت نظرتنا إلى المسرح بصفة عامة، وآمنا بأن المسرح بمكنه أن يربط علاقات وطيدة بالواقع، وأن يكون أداة تعليم وتوعية وتثقيف، أمكننا القول مع Jean Sarment بأن المسرح الهادف هو مجال الصدق بامتياز: "صدق الذي يتكلم، وصدق الذي يسمع، وصدق الذي يحمل، وصدق الذي يأخذ. فريما ليس هناك فن أو حرفة يتطلبان من الصدق آكثر مما يتطلبه المسرح"(").

وإذا آمنا بأن المسرح الهادف يقوم على الصدق أمكننا القول مع نجيب الكيلاني بأن "المسرح له رسالة شاسمة تمتد داخل الحياة وخارجها، وتجول في نفس الإنسان وفكره ووجدانه وتسير معه في نواحي الحياة ودروبها، وتحلق في الحاضر والماضي والمستقبل، إن مجاله هو مجال الدين ذاته... ذلك المجال الشاسع الذي يغطي كل ما في الوجود... في إطار هذا المفهوم الشامل يكون المسرح الإسلامي"(٨).

وإذا آمنا بأن المسرح يمكنه أن يمس مجال الدين، وأن يصبح مسرحاً إسلامياً يساهم في التوعية والتتقيف والمتعة الفكرية، أمكننا تجاوز بعض المشاكل التي تعوق سيره وتطوره، والمرتبطة أساساً بالنظرة الاحتقارية التي يحملها البعض عنه. ومن أبرز هذه المشاكل موضوع ظهور المرأة على المسرح. فإذا كان جابر محمّد الأنصاري يقول: "لا أتصور مسرحاً دون امرأة"(۱) وإذا كان نجيب الكيلاني يقول: "إن موضوع ظهور المرأة على المسرح لا يصح الاعتراض عليه من ناحية المبدأ، وإنما الأمر الذي يثود

حوله الجدل هو الصورة التي تظهر عليها المرأة في السرح "(١٠) فإننا نجد محمّد مصطفى هدارة مثلاً يقول: "ينبغي أن يخلو المسرح من العنصر النسائي، وليكن غياب المرأة إحدى سمات هذا المسرح. وإن ذلك الغياب لن يضر المسرح في شيء "(١١). كما أن عماد الدين خليل يرى بأن الكاتب المسرحي الممتاز بمقدرته أن يجمل المرأة على المسرح دون أن يكون لها أي وجود مادي على الخشبة. ويتحقق ذلك بنوع من الديناميكية الأدبية في كتابة الحوار. ويرى أيضاً أن بروز المرأة فوق خشبة المسرح تناقض صريح مع النص القرآني. فإذا كان غض البصر ملزماً لكل مسلم في البيت والشارع وكل مكان تطبيقاً لقوله عز وجل (قل للمؤمنين يغضوا من أيسارهم) (سورة النور. الآية ٣٠) أفلا يكون ملزماً له في هذه الساحة التي تصبح فيها المرأة عرضة للأنظار. ويقول: "إن الحكم الفصل في هذه الساحة المسألة هو أن ليس ثمة ضرورة لظهور المرأة على خشبة المسرح "(١١). إن

١. كيف يعقل أن تستلهم مسرحية ما شخصية نسائية إسلامية ما (عالمة أو فقيهة أو مجاهدة أو شاعرة... الخ) وتدور الأحداث حول هذه الشخصية، وتتحدث عنها الشخصيات الأخرى، دون أن نراها، ودون أن تؤثر فينا بعضورها المباشر، ودون أن تقنمنا وتعلمنا وترشدنا مباشرة؟

٢. هل يسمح أصحاب هذا الحكم الفصل للمرأة أن تحضر المسرح كمتفرجة على الأقل؟ فإن سمحوا لها أفلن يكون عليها أن تغض بصرها عندما يظهر الرجل على خشبة المسرح؟ وهل سيؤدي ذلك في نهاية الأمر إلى مسرح إسلامي ينتجه الرجل ويستهلكه الرجل فقط؟ ومتى كان المجتمع الإسلامي مجتمع رجال فقط؟

الشرط الثاني: هو أنه على المنظرين للمسرح الإسلامي والقلة القليلة من المستغلبين به أن ينتبهوا إلى أن المسرح ليس أدباً فقط وإنما هو فن أيضاً. بل إن الجانب الأدبي في المسرح هو جانب ثانوي إذا ما قيس بالعناصر الفنية التي يقوم عليها.

إن أغلب الذين ينظرون للمسرح الإسلامي يصنفونه في خانة الأجناس الأدبية، وبذلك يفقدونه أهم مميزاته وخصائصه. وهكذا يصنف نجيب الكيلاني مثلاً المسرح في خانة الأدب، ويجعله في مستوى واحد مع الشعر والرواية، حيث يقول: "الأدب الإسلامي وسيلة لحمل هذه القيم والتبشير بها بين البشر، يترنم بها في قصيدة جميلة، أو يرويها في قصة شيقة، أو يمزجها في إطار مسرحية تشد الألباب والقلوب، وتؤثر في النفوس" ("7").

صحيح أن المسرح هو مجال الكلام، الكلام في إطار الحدث، إنه قبل كل شيء نص، خصائصه كخصائص أي شيء مكتوب، إلا أن هذا النص ممثل، أي مميش أمامنا. فالمسرح لا يتحقق وجوده إلا من خلال التمثيل، والعرض هو الذي يؤسس المسرح وليس المكس. كما أن المسرح ديمومة، وبذلك فهو يترك ذكريات عائقة بذهن الذين شاركوا في العملية الإبداعية وهم: المثلون والجمهور.

وينبغي أن ننتبه إلى عامل أساسي ينتمي إلى جوهر المسرح، وهو أن هذا العمل الذي لا يزال يختمر في روح الكاتب، أو الذي بدأ يتحدد شيئاً على الورق لن يكون لوجوده أي مبرر إذا لم يفض إلى العرض. فمفهوم العرض موجود منذ البداية في فكر الكاتب المسرحي. والمتفرج موجود منذ البداية في عملية الإبداع نفسها. وما يميز النص المسرحي عن النص الروائي أو النص الشعرى هو أن المؤلف المسرحي يكتب مسرحية،

بينما يؤدي المناون يؤدون مسرحية ثانية، ويرى المشاهدون مسرحية ثالثة، فنكون أمام ثلاثة نصوص هي:

 نص المؤلف: وهو الذي يشتمل على المادة الأساسية، وهي الحوار والإرشادات المسرحية.

 نص المخرج والممثلين: أي عندما يصبح النص المقروء كلمات منطوقة وأصواتاً وحركات وانفمالات يقدمها المثلون ويربط بينها وينظمها المخرج.

٣. نص الجمهور: أي الطريقة الخاصة التي يفهم بها كل مشاهد العرض المسرحي ويؤوله بها ويصنفه من خلالها. وكثيراً ما تتسع المسافة بين النصوص الثلاثة.

وهكذا، إذا آمن المنظرون للمسرح الإسلامي والمشتغلون به بأن المسرح هو أولًا وقبل كل شيء هن، فلا شك أنهم سيولون في تنظير اتهم وإبداعاتهم اهتماماً أكبر لهذا الجانب الفني، وذلك من أجل هدفين الثين هما:

١. أن يحققوا لهذا المسرح الإسلامي الإقتاع والتأثير المنشودين على الجمهور. فلا شك أن الدعوة إلى قيم حميدة وإلى عقيدة قويمة، وإلى سلوك متزن ستكون أبلغ وأنفذ إذا ما وضعت في إطار فني وجمالي.

٢. إذا أردنا للمسرح الإسلامي أن يمارض بعض المسارح الغربية القائمة على مناهج ومذاهب مدمرة للنفس والروح والعقل، فلا بد أن يعارضها بالسلاح نفسه، أي أن يكون فتاً يحمل دعوة إلى الطريق القويم. وبذلك يكون التعامل مع المسرح الإسلامي تعاملاً مع فن ينبثق عن التصور.

الإسلامي للكون،

المشرط الثاثث: هو أنه لإقامة مسرح إسلامي على المنظرين له أن ينتبهوا إلى أن المسرح شكل ومضمون، وأن هناك علاقة جدلية بينهما، إذ أن المشكل يخدم المضمون، والمضمون يعطي للشكل دلالته وقيمته. صحيح أن المسرح يتمتع بمرونة وطواعية تظهران في كثرة مذاهبه واتجاهاته، وتظهران في كثرة وسائل تمبيره وقدرته على توظيف بعضها والاستغناء عن البعض الآخر، إلا أنه ليس معنى ذلك أن الملاقة بين الشكل والمضمون ستنعدم، إذ لا يمكن تصور شكل عبثي مثلاً بمضمون إسلامي، ولا يمكن تصور شكل ملحمي مثلاً بمضمون بورجواذي.

وهكذا، فإن أغلب الذين ينظرون للمسرح الإسلامي يركزون على المضمون، فلا يتحدثون إلا عن القيم التي يجب أن يطرحها، والمثل التي ينبغي أن يناقشها، والمناهج التي عليه أن يتبناها، والمذاهب التي ينبغي أن يقوضها، وكأن المسرح الإسلامي مجرد خطبة دينية أو درس وعضي، وحتى عندما يدرس بعض النقاد والباحثين المسلمين المسرح الغربي مثلا، فإنهم يركزون في دراستهم هاته على المضمون فقط، كما فعل مثلاً عماد الدين خليل في كتابة "فوضى العالم في المسرح الغربي".

وحتى وإن وجدنا في حالات نادرة من يتحدث عن الشكل في المسرح الإسلامي كنجيب الكيلائي مثلاً، فإن حديثه هذا عن الشكل بسيط غير مركب، في حين أن الحديث عن شكل المسرحية وبنائها يحتاج إلى دراسة أكبر، وتعمق أكثر.

إن حديثي عن أهمية الشكل لا يعني أن الشكل أهم من المضمون، وإنما

يمني أن المضمون يفقد قيمته في غياب شكل يخدمه ويوصله إلى المتلقي. وقد اتفق أغلب الباحثين والدارسين على أنه عندما اهتم المسلمون في صدر الإسلام بالمضامين العقدية على حساب الشكل، ضعف شعرهم. وهذا ما لا نريده للمسرح الإسلامي الذي لم يقف بعد على قدميه. وهذا ما يؤكده عبد الباسط بدر بقوله: "الإنتاجات الإسلامية الضعيفة فنياً مرفوضة تماماً" (11).

لا بد من التأكيد في نهاية الأمر أن المسرح الإسلامي لن يلعب الدور المنوط به، ولن يبلغ الهدف المنشود إلا إذا كان لدينا المؤلف الدرامي المسلم القادر على تحقيق الجمالية الفنية للمضامين الإسلامية، والمخرج المحنك المتمرس القادر على تحقيق الجمالية الفنية لجوانيه الشكلية، والمثل المقتدر القادر على إيصال هذه المضامين وبلورة هذه الأشكال، والقادر أيضاً على التأثير على المتلقي من خلال الإبداع في تقديم الشخصيات، وأخيراً الناقد المسرحي المتمرس والعارف بمختلف الاتجاهات والمذاهب، والقادر على نقد العرض، ونقد النص، واليحث في علاقة الشكل بالمضمون.

الهوامش

- أندريه فينشتاين: "من المسرح الحر إلى مسرح لوي جوفيه". مطبوعات بيلاندو.
 باريس. ص ١٨٠.
- سيد قطب: في ظلال القرآن دار الشروق الطبعة العاشرة المجلد ٥ من ٢٦٢٢.
 - المويلحي نقلاً عن نازك سابابارد: الرحالون العرب وحضارة الفرب في النهضة العربية الحديثة . مؤسسة نوفل. بيروت. الطبعة الأولى. ١٩٧٩ . ص ٢٥٦.
 - ٤. الرجع نفسه . ص ٢٥٦.
- ه. نقلاً عن سعد الله ونوس-بيانات لسرح عربي جديد. دار الفكر الجديد. بيروت.
 الطبعة الأولى ١٩٨٨ . ص ٢٦.
- أحمد موسى سائم. قصص القرآن في مواجهة أدب الرواية والمسرح. دار الجيل. بيروت. ١٩٧٨. ص ٣٢٨.
 - أندريه فينشتاين، المرجع السابق، ص ١٢٥.
 - ٨. نجيب الكيلاني عول السرح الإسلامي ص ٢٠.
 - ٩. نقلاً عن عبد الله منور. إشكاليات حول المسرح الإسلامي، جريدة المسلمون،
 السنة ٦. العبد ٢٨٧ . ص ٩.
 - ١٠. نجيب الكيلاني ـ حول المسرح الإسلامي . ص ٣٣.
 - ١١٠ نقلًا عن عبد الله منور . جريدة السلمون . ص ٩.
 - ١٢، الرجع نفسه، ص ٩،
- نجيب الكيلاني مدخل إلى الأدب الإسلامي . كتاب الأمة . الطبعة الأولى . ١٩٨٦ .
 من ٨٥.
 - عيد الباسط بدر. مجلة البعث الإسلامي. العدد ١-٢. سنة ١٩٨١ ـ ص ٩٨.

الفصل الرابع

الهدينة تربي أطفالعا بالمسرح

القصل الرابع

المدينة تربى أطفالها بالمسرح

إن هذه الدراسة وإن كانت تركز على المسرح المدرسي ومسرح الطفل، كتجليين لأدب الطفل في الأجناس الأدبية الحديثة، إلا أنها تسعى قبل ذلك إلى أن تنطلق من إشكاليات تتعلق بأدب الطفل وإلى أن تضع اليد على بعض خصائصه، ثم إلى أن تحدد بعد ذلك بعض المنطلقات التي تراها أساسية للحديث عن تربية الطفل بالمسرح.

١. إشكاليات:

- ا) إذا اعتبرنا أن الأساطير والحكايات الخرافية والأغاني الشعبية والأمثال والحكم جزء من أدب الأطفال. بما أنها تدخل في باب الترفيه والتربية والتلقين. فإنه يمكننا القول إن قسما مهما من أدب الأطفال هو أدب بدون مؤلف، بما أن هذه الأنواع السردية، هي نتاج وعي جمعي، ويغيب فيها الفرد في خضم الجماعة.
- ٢) إذا كان قسم مهم من أدب الأطفال، أدباً بدون مؤلف، فإن كل أدب الأطفال هو أدب بدون جمهور "ثابت"، فقراؤه يبدأون بقراءته حتى قبل أن يتعلموا القراءة . بما أن الآباء والمربين هم الذين يتولون في مرحلة معينة القراءة للأطفال . كما أن هؤلاء القراء/ الأطفال يتخلون عن هذا الأدب في أول فرصة، لصائح وسائل وأدوات أخرى (تلفزة، سينما، حاسوب، ألماب الكترونية...)

- ٣) عندما نتحدث عن أدب الأطفال، يخيل إلينا لأول وهلة أن المجال محدد، بما أن الأمر يتعلق بأعمال أدبية وضعت لإرضاء مراحل عمرية تندرج تحت ما يسمى بالطفولة، غير أن الصعوبات تبدأ من هنا: كيف يمكننا معرفة ذوق وحاجيات الأطفال؟ هل من خلال الأطفال أنفسهم؟ وهل لهم أصلاً القدرة على شرح وبلورة هذا الذوق وهذه الحاجيات؟ هل من خلال الراشدين؟ وماذا يعرف الراشدون عن طفولة لم تعد طفولتهم؟.
- الحديث عن أدب الأطفال يقودنا إلى الحديث عن الكتاب الموجه إلى الطفل، هذا الكتاب الذي يطرح بدوره إشكالية جديدة، فقراء هذا الكتاب (الأطفال) ليسوا هم الذين يؤدون ثمنه، ويذلك فإن الكبار يشترون كتباً لا يقرؤونها، والأطفال يقرؤون كتباً ربما لو تركت لهم الحرية، لما اختاروها ولما اشتروها.
- ٥) هل الحديث عن أدب الأطفال معناه الحديث عن "جنس أدبي" محددة إن صعوبة تحديد مختلف مراحل الطفولة. حسب اختلاف المدارس النفسية والتربوية وكذا صعوبة تحديد مفهوم "أدب الأطفال"، هل هو أدب شفهي أم مكتوب، أم هما معاً، وهل يضم التراث أم يضم فقط الكتب الماصرة التي تستلهم التراث، وكذا صعوبة تحديد وظيفته، هل هي وظيفة تربوية، أم ترفيهية، أم هدفها تطوير ملكات الخيال لدى الطفل. كل هذه الصعوبات تدفعني إلى القول، بأنه عوض الحديث عن أدب الطفل "كجنس أدبي" محدد، فإنه من الأفضل الحديث عن جمهور معني بهذا الأدب، وعن وظيفة هذا الأدب التي تختلف من عصر إلى آخر.
- ٦) ما هي أنجع السبل لدراسة أدب الأطفال؟ إشكالية أخرى تُضاف إلى باقي الإشكاليات. من المؤكد أنه ينبغي النظر إلى هذا الأدب من

زاوية متعددة التخصصات، لأنه مجال فريد يتعلق بكائنات دائمة التحول والتطور: إنهم الأطفال، لذلك فإنه ينبغي النظر إليه انطلاقاً من عدد من العلوم الإنسانية: تاريخ، وعلم اجتماع، وعلم نفس، وفولكلور، وبيداغوجيا، وسيميولوجيا، وأنتربولوجيا^(۱)..

۲. خصائص:

- ا) قد نعتقد أن أدب الأطفال حديث تم الانتباه إليه في القرن السابع عشر، وعرف عهده الذهبي في القرن التاسع عشر، وبحثت فيه مدارس مختلفة فيما بين الحربين العالميتين، إلا أن أدب الأطفال قديم جداً، بما أن الطفولة قديمة قدم الإنسانية نفسها، وما من شك أن الرغبة في الحكي للأطفال، والسمي إلى تمرير التجربة الجماعية، من خلال هذا الحكي، يعودان إلى المراحل الأولى للأنشطة الثقافية للبشرية.
- ٢) إن أدب الأطفال . من خلال مجموعة من الحكايات الخرافية والعجيبة . يحذر الطفل من المخاطر التي تحدق به، ويجعله يكتشف هذا المائم الذي ثم يضبطه بمد، عالم الماء والنار والغابات والحيوانات والخير والشر، ويذلك فمن خصائص أدب الأطفال أن له القدرة على أن يكون وسيطاً وقنطرة بين عالمين هما: عائم الأطفال، وعائم الكبار.
- ٣) إن أدب الأطفال حتى في عصر العولة والثورة التكنولوجية، لا يجد أصالته وإنسانيته إلا في العودة إلى الموروث الشمبي والثقافة الشفهية. صحيح أنه يسبغ عليهما سمات العصر، ويحملهما فيما جديدة، ويعطيهما أبماداً مختلفة، ولكنهما مع ذلك بيقيان ركيزة هذا الأدب، وخاصيته وخزانه الذي لا ينضب.

- ٤) لعل من أهم خصائص أدب الأطفال، قدرته على أن يرصد في كل عصر انشفالات جديدة، وهكذا فإن أدب الأطفال في عصرنا، صار يهتم بقضايا جديدة من مثل: حماية البيئة، الخطر النووي، البطالة، الجنس، المخدرات، الإرهاب، الميز المنصري، وحقوق الإنسان، وكأن الكبار يسقطون انشفالاتهم على أدب الأطفال، وكأنهم يريدون للأطفال أن يستشمروا مبكراً القضايا التي تنتظرهم، وكأن الكبار يتمنون أن يجد الأطفال عندما يكبرون، حلولاً للمشاكل التي لم يستطيعوا هم أنفسهم أن يعلوها(*).
- ٥) من خصائص أدب الطفل أيضاً أنه على الذي يكتب في هذا الميدان أن يكون قد احتفظ بالطفل الذي بداخله، وحافظ على أحلام الطفولة وبراءتها، ونظرتها العفوية إلى الأشياء، وأن يكون متشبعاً بمرح الطفولة وشغبها وفضولها، فهو أديب بروح طفل، وهو طفل بنضج أديب، وهنا تكمن صعوبة الكتابة للأطفال.

٣. منطلقات:

إن الحديث عن المسرح المدرسي ومسرح الطفل يفترض الانطلاق من مجموعة من القضايا من بينها:

 ا هل يعني "مسرح الطفل" ذلك المسرح الذي ينتجه ويلعبه الكبار للأطفال؟ أم يعني المسرح الذي يبدعه الكبار ويلعبه الأطفال للأطفال؟ هل هو مسرح الطفل أم مسرح للطفل؟

لقد اهتم الباحثون وممارسو المسرح بمحاولة التحديد والتعريف هاته (٢). وفي اعتقادي أن "مسرح الطفل" هو كل مسرح موجه إلى الطفل

سواء قدمه الكبار، أم الأطفال تحت إشراف الكبار، فالمقصود بالطفل منا المتلقي، أما المرسل فقد يكون راشداً وقد يكون طفلًا، وقد يحمل هذا المسرح نظرة الكبار إلى المالم، وقد يحمل نظرة الأطفال إليه، إلا أن ما يهم هو كيف سيتعامل الطفل/ المشاهد مع هذه النظرة.

- ٢) إن مسرح الطفل أعم من المسرح المدرسي، فمسرح الطفل يهتم بكل الأطفال سواء المتمدرسون منهم أو غير المتمدرسين، ويهتم بكل مراحل الطفولة، في حين أن المسرح المدرسي لا يمس إلا الأطفال المتمدرسين، ولا يبدأ إلا في المراحل التي يصل فيها الطفل سن التمدرس.
- ٣) ينجز غالباً مسرح الطفل تحت إشراف ممارسين للمسرح، كتاباً ومخرجين، وممثلين، برؤية نغلب عليها الحرفية ويتقلص فيها الحضور البيداغوجي، في حين أن المسرح المدرسي ينجز تحت إشراف مدرسين ومربين، فتغلب عليه الوظيفة التربوية وينيب عنه المنظور الحرفي والتقنى.
- 3) يرى بمض الدارسين أن المسرح جنس أدبي، بينما يرى البعض الآخر أن الأمر يتعلق بفرجة يشكل فيها الفن الأداة الأولى، ويفترض الاشتفال بالمسرح بالنسبة إلى بعض الفنانين فعل خلق يتم اقتسامه مع الجمهور. أما بالنسبة إلى البيداغوجيين فالاشتفال بالمسرح يمني استعمال فعل خلاق من أجل أهداف تربوية: سواء من أجل شرح رسالة ما، أو بكل بساطة من أجل السماح للتلاميذ بتعلم التعبير الشفوي والجسدي أمام جمهور ممين.

وهكذا يبدو المسرح كأداة تربوية مهمة جداً في تكوين الشخص بنض النظر عن ثقافته أو سنه، أو الجهة التي هو قادم منها.

- ٥) لقد كان الكاتب المسرحي الألماني برتوات بريشت يقول: "كل الفنون. ومن بينها الفن المسرحي- تسعى إلى فن واحد وهو الأكثر صعوية من بين الفنون: إنه فن الحياة"(1). لذلك سفلاحظ أنه سواء كنا على خشبة المسرح، أو داخل القسم، أو في خضم الحياة، فإن العناصر الأساسية هي دائماً نفسها.
- ٢) إن أحسن نموذج للتكوين هو المكون نفسه. ذلك الكاثن الذي يقاسمنا متعة ويوصل إلينا لذة، ولعل أفضل نموذج للمكون هو ذلك الذي يستطيع أن يلبي حاجة التلميذ في الميدان المدرسي والثقافي والاجتماعي، لأن كل هذه الميادين متداخلة ولا ينبغي الفصل بينها. ومن هنا يمكن الحديث عن مفهوم الفنان البيداغوجي.

ينبغي أن نشير منذ البداية إلى أن ما يهم التلميذ عادة في مثل هذا النوع من النشاط هو: "لملفظ النوع من النشاط هو: "لملفظ النوع من النشاط هو: "كيف ؟". لكن بمجرد أن يطرح كل طرف من هذين الطرفين سؤاله، تتمكس الآية، حيث يصبح سؤال التلميذ هو: "كيف أهل؟" فيما يصبح سؤال الأستاذ/ المنشط هو: "لماذا يفعل هذا؟" ويمكن أن نقول إن الإجابة عن هذين السؤالين تكمن في القدرة على إبراز التمبير الدرامي للتلميذ بفضل التعبير الدرامي للتلميذ بفضل

كما أنه يمكننا أن نحاول رسم الخطين المتوازيين الموجودين بين كل من النظرية والتطبيق، وبين الديداكتيك والمضمون، وبين التلميذ والأستاذ، وبين المسرح والبيداغوجيا. ويمكن لعناصر الجواب أن توجد في:

- ا نقطة الالتقاء بين التكوين المحصل عليه والتكوين المراد إعطاؤه بالنسبة إلى الأستاذ.
- ٢) نقطة الالتقاء بين التكوين الذي يحلم به التلميذ والتكوين الذي سيحصل عليه.

ولا بد أن نسجل أن المسرح في نهاية القرن العشرين قد أعاد اكتشاف وظيفته الأولى: وهي "اللعب". فالمسرح الذي هو فن الحركة والممزوج بالتربية أصبح "فن التدريس بواسطة اللعب الدرامي".

ويمكننا في هذا الصدد أن نتحدث عن "السيكو دراما" وعن "السوسيو. دراما" كمناصر تربوية، لأنه لا ينبغي أن ننسى أن الوظيفة الأولى للمسرح هي التسلية والتعليم.

إن تدريس المواد الفنية لا يتطلب فقط من المدرس معيزات بيدا غوجية، ومعارف ديدا كتبكية، ولكن يتطلب منه أيضاً فتاعة عميقة بالتربية الفنية، وإحساساً بالقيم الجمالية والثقافية، وأسلوباً في التدخل والمشاركة قد لا يكون هو الأسلوب الذي يقضله عادة في حياته التدريسية.

إن التربية الفنية هي تربية أساسية سابقة على كل تخصص، إذ أنها تساعد الطفل على خلق نقاغم في تفكيره، وفي حياته الماطفية، وتسمح له بإقامة توازن بين الإحساس واللفة الشفهية أو المكتوبة. إذ أن المدرسة ينبغي أن توظف الفكر والأدب والفنون والقيم والمادات كأدوات ووسائل تسمح للطفل بالتجذر في الثقافة. وتجدر الإشارة إلى أنه ينبغي إدخال المتعة على اللعب، وجعل الطفل يحس بالشغف نحو اللعب ونحو العمل. فمن الأهمية بمكان إبراز المتعة في العملية التعليمية، لأنها مفتاح النجاح. فبدون متعة وشغف سيصبح من الممل بل من الصعب إنجاز هذه الأعمال، خصوصاً فيما يتعلق بالفن الدرامي الذي يقوم جوهره على المتعة والشغف.

ولعل من الميزات الأساسية المشتركة بين المسرح والتربية، إقامة القواعد. فبدون قواعد تعم الفوضى، ويضطرب كل شيء، لكن هذا لا يعني أن القواعد ينبغي أن تسبط أن القواعد ينبغي أن تسبط أن القواعد ينبغي أن تسبط إلى أقصى الحدود. ولا بد للأستاذ / المنشط أن يكون قادراً على التأقلم مع المواقف غير المنتظرة أو المفاجئة التي يمكن أن تحدث في القسم، وإلا فإنه سيجسد عكس المبادئ التي يريد أن يلقنها لتلاميذه ويطورها معمه. فمندما نلقن الفن، فإنه لا يمكننا أن نفرض على الآخرين ما لا نستطيع القيام به نحن أنفسنا. ومن أجل هذا ينبغي أن يتوفر المدرس على تكوين مزدوج في التربية والفن، وأن يعمق هذا التكوين باكتساب الخبرة النظرية والتطبيقية في كلا المجالين. فعلى المدرس أن يكون قادراً على اقتراح أفكار وآراء، سواء أفكاره وآراؤه هو أو أفكار وآراء الآخرين، لكن دون أن يفرضها. ينبغي أن يلجأ إلى كل معرفته السيكولوجية والبيد اغوجية من أجل جعل الأفكار تروج وتتداول بين الأطفال دون أن يحسوا بأنهم مسيرون أجل جعل الأفكار تروج وتتداول بين الأطفال دون أن يحسوا بأنهم مسيرون أم طريق المغيرون، ويأنه يتم التحايل عليهم.

وينبغي أن تكون للمدرس القدرة والتواضع أيضاً للتعلم في الوقت نفسه مع تلاميذه، فالفكر الجماعي سيكون دائماً أحسن من فكر الأستاذ وحده، مهما كان فكره متميزاً. وكلما طور وبلور الأستاذ قدراته على الملاحظة البصرية وعلى الإنصات الفعال، استطاع أن يسير بعمله إلى الأمام.

وفيما يلي مجموعة من العناصر التي تدخل في صميم التكوين الميداغوجي والتكوين المسرحي، وهي كما سنرى قواسم مشتركة بين المجالين:

المنصر الأول: اكتساب الثقة في النفس وفي الآخرين، وهذا المنصر هو أساس العملية التعليمية البيداغوجية والمسرحية. والثقة شيء يحس ونستطيع تمريره إلى الآخر عبر كل الأحاسيس والحواس، ولا يمكننا الحديث عن الثقة أمام مجموعة من الناس إذا لم تكن لدينا الثقة في أنفسنا.

المنصر الثاني: أن نكون واعين بأهمية العمل الفردي والعمل المحرعة نفسها أولًا، الجماعي في الوقت نفسه، فقيمة المجموعة تكمن في المجموعة نفسها أولًا، وفي العناصر المكونة لهذه المجموعة ثانياً. فعمل فردي ما إذا كان جيداً واستطعنا أن نقننه ونرشده فإنه سيكون مفيداً للمجموعة ككل.

المنصر الثالث: القدرة على التركيز سواء على دور ما أو على موقف ما، بالنسبة إلى التلميذ أو إلى الأستاذ: فكل واحد منهما عليه أن يلمب دوراً ما في موقف ممين. ويمطي التركيز في كثير من الأحيان نتائج مهمة مع الأطفال المنزوين على أنفسهم أو غريبي الأطوار.

المنصر الرابع: ممرفة كيفية الاستفادة من الذاكرة الجماعية من أجل السير قدماً بالعمل. فتحن لا نعرف إلا القليل عن قدرات المقل الإنساني، لذلك يمكننا التركيز على قوة الذاكرة لدى مجموعة من الأطفال لتطوير الموقف المسرحي أو البيداغوجي.

المنصر الخامس: القدرة على الاستماع إلى كل ما يحيط بنا من أناس وأحداث، وأخذ الوقت الكلية للمشاهدة والمعاينة، ليس فقط من أجل التقليد، ولكن أيضاً من أجل تأثيث الذاكرة، وبذلك نستطيع في الوقت المناسب الاستفادة من كل هذا المخزون الناتج عن الإنصات الفمال.

العنصر السادس: تقسيم الجموعة إلى مجموعات صغرى، وتغيير أفراد هذه المجموعات من حين إلى آخر، مما يجعل التلميذ يشترك في عمل ما مع تلميذ آخر قد يناقضه في الأفكار والمستوى الدراسي أو الاجتماعي...

العنصر السابع: حسن توظيف الإمكانيات الكبيرة التي يسمح بها الخيال. ومعنى ذلك أنه على الأستاذ أن يعمل على تلقين أكبر عدد ممكن من التمارين التي تطور القدرات الخيالية وتستفيد منها في الوقت نفسه.

المنصر الثامن: أن يحتفظ الأستاذ دائماً في جمبته بمنصر المفاجأة من أجل خلق عنصر التشويق ومن أجل تكسير الرتابة، ومن أجل تجديد الطاقات.

وهكذا يمكن أن نقول في نهاية هذه المناصر بأن كل موقف له بداية ووسط ونهاية. وعمل الأستاذ يسبق عمل التلميذ هيما يتعلق بالإعداد لهذا الموقف، ولكنه يحتفظ بنفس البنيات، وهي بنيات سهلة وكثيراً ما ننساها، وأولى هذه البنيات: النظام. فإذا ما تم حرق إحدى هذه المراحل، هإن الفوضى والاضطراب سيعمان العملية التعليمية التي غالباً ما تقشل. والبنية الموالية هي أنه ينبغي أن نتفادى شعن الموقف أكثر من اللازم، لأن المغالاة في الشيء تؤدي دائماً إلى الفشل.

وينبغي التأكيد هذا ، على أن عملية تعليم المسرح تقوم على ثلاثة أقطاب أساسية هي:

القطب الأول: يضم الشخصية، والمكان، والموضوع، وهي ثلاث كلمات مفاتيح لافتراح موقف ما.

القطب الثاني: يضم الديكور، الملابس الماكياج، الموسيقي، والإنارة...، وهي عناصر تسمح بفهم وإنتاج فعل ما في إطار هذا الموقف.

القطب الثالث: ويضم الفضاء والزمان والطاقة: وهي ثلاث كلمات مفاتيح لمباشرة هذا الموقف.

وهكذا فالمادة المسرحية تصبح ذريعة للخلق والابتكار مع التلاميذ، هذا مع العلم أنه على الأستاذ أن يترك هامشاً للتلاميذ يتحركون ويبدعون فيه. ويذلك نحصل على موقف ارتجال بيداغوجي محض. كما أن كل عنصر من هذه العناصر والمبادئ يصلح للتكوين المسرحي، والتكوين البيداغوجي، أي يصلح للفنانين والمربين. لذلك فالجمع بين الفني والتربوي أسهل وأفضل من المارضة بينهما والبحث عن نقط الاختلاف بينهما. كما أنه لو كانت المدرسة تعلمنا منذ صغرنا أن نعبر درامياً: أي أن لا نستعمل الكلمات فقط، وإنما أيضاً الحركات والأحاسيس والمشاعر، همن المؤكد أنه طوال حياتنا سنتواصل مع محيطنا بدون مشاكل أو على الأقل بأقل خسارة ممكنة.

ولا بد من الإشارة في النهاية إلى أن ما يريد الأستاذ أن يطوره مع تلاميذه، لا بد أن يكون قادراً على القيام به هو نفسه. والذي يهم أكثر في درس مسرحي هو الجانب البيداغوجي، واستعمال اللعب كأداة ابتكار بالنسبة إلى الأستاذ والتلاميذ. كما أن المزاوجة بين الفردي والجماعي،

وتمرير المعلومات عن طريق تقنيات تربوية ودرامية، واستعمال أدوات
مسرحية، يسمح للأستاذ والتلاميذ بتبادل المعرفة والخبرات.
•

الهوامش

- Soriano Marc. Littérature pour la jeunesse. Encyclopédia universalis France – 1999 – Tome III – p. 215.
- P. Hazard. Les livres, les enfants et les hommes". P.U.F.
 Paris 1981 p 13.
- Héléne Beauchamp. Le théâtre pour enfant au Québec.
 1950 1980 Hurtubise HMH 1985 p 2.
- 4. Bertolt Brecht. Le petit organon pour le théâtre
 - Traduction de Jean Tailleur L'Arche Travaux 4
 1963.

الفصل الخامس

فكـر وجسـد وروح المـدينة في المسـرح

القصل الخامس

فكر وجسد وروح المدينة في المسرح

إذا كانت آن أوبرسفيلد Anne Ubersfeld تؤكد أن الحوار كنص هو كلام ميت، لا معنى له، وأن النص خارج العرض وقبل أن ينطق، لا معنى له، فالدلالة لا تظهر إلا أثناء فعل النطق^(۱)، وإذا كان أمبيرتو إيكو Umberto Eco يعرف النص بأنه آلة كسول يتطلب من القارئ عملاً مضنياً من أجل ملء الفضاءات الفارغة أو "البيضاء"، فالنص ليس إلا آلة افتراضية (^{۲)}، وإذا كان برنارد دور Bernard Dort يرى بأن العمل المكتوب لا يتحقق وجوده إلا من خلال اللعب، فالعرض هو الذي يؤسس المسرح وليس العكس^(۲)، فإن مثل هذه الصيغ التقريرية تدفع المرء إلى طرح مجموعة من الأسئلة من بينها:

- ۱) ما الذي خلّد سوفوكل، وأرستوفان، وسينيك، وموليير، وراسين، وشكسبير، وجوته، ولوركا، وتشيكوف، وجيرودو، وأنوي، ويونسكو، وغيرهم كثير؟ أنصوصهم وما تحمله من شعرية وعمق ووجدان وفكر إنساني، أم عروض هذه النصوص?
- ٢) ما الذي خلّد أوديب، وأنتيجون، وفيدر، ودون جوان، وآرلوكان، وهاملت، وعطيل، وماكبث، وفاوست، وفلاديمير، وايستراجون، وغيرهم كثير؟ أهو ما تحمله هذه الشخصيات من بعد إنساني وما ترسمه من فيم وأفكار ومزاج داخل النصوص، أم المثلون الذين أدوا هذه الأدوار؟

- ٣) كم مخرجاً وممثلاً، عبر العصور، أرادوا أن ينجزوا نصاً واحداً لسوفوكل أو لموليير أو لشكسبير أو لغيرهم؟ ونسينا هؤلاء المخرجين والمثلين أو بعضهم، ولم ننسَ نص سوفوكل أو موليير أو شكسبير أو غيرهم.
- ٤) استطاع عدد هائل من المؤلفين الدراميين ـ عبر تاريخ المسرح الطويل ـ أن يكونوا كذلك وفي الوقت نفسه مخرجين وممثلين، لكن كم مخرجاً استطاع أن يكون في الوقت نفسه مؤلفاً، وكم ممثلاً استطاع أن يكون أيضاً مؤلفاً؟
- ٥) كم انتظرنا من قرن حتى يصبح الإخراج مؤسسة مستقلة قائمة بذاتها، معترفاً بها، تشكل حرفة وصنعة ومدرسة واتجاهاً؟ ومع ذلك، وطوال قرون عديدة، كانت النصوص وكانت العروض في تناسق وتكامل تامين.
- ٦) قد تصبح ممثلاً، وقد تصبح مخرجاً بولوج معاهد ومدارس متخصصة، وبنتلمذك على يد ممثلين ومخرجين بيداغوجيين أصحاب مدارس ومناهج، لكن هل يمكن أن تصبح مؤلفاً درامياً بولوج معهد أو مدرسة، أو بتتلمذك على يد مؤلف درامي آخر؟.

لا يصبح المرء مؤلفاً درامياً، لأنه إما مؤلف درامي أو ليس مؤلفاً درامياً من الوهلة الأولى كما يقول ألكسندر دوما (الابن) (Alexandre Dumas السكيمو (fils) (1)، أو كما يقول المؤلف الدانماركي صويا Soya: "أن تصبح ايسكيمو أسهل بكثير من أن تصبح مؤلفاً درامياً" (9).

- ٧) أليس المخرج قارئاً للنص المسرحي وهو ينظمه ويعيد ترتيبه وكتابته إخراجياً؟ أليس المثل قارئاً للنص الدرامي وهو يكتشف مفاتيح شخصيته ويبحث عن حدود الحدث والموقف الدراميين؟ فلماذا بريدان وقف القراءة على نفسيهما ويُحرِّمانها على الآخرين، ويريدان للآخرين أن يكونوا جمهوراً فقط وليس قراء أيضاً؟.
- ٨) كم مخرجاً يتمنى لو يستطيع أن يكتب نصاً درامياً، لأن الآخرين لم يكتبوا ما كان يتمناه، ولم يكتبوا ما يتوافق مع رؤيته للمائم وللإبداع وللمرض؟ وحين لا يستطيع المخرج كتابة هذا النص، "يببت" بنصوص الآخرين. ألم يؤكد ميرخولد حق المخرج في تمديل نص ما، وقد قام بذلك أثناء اشتغاله على نص "المفتش" لفوغول، حيث أضاف حوارات وشخصيات ومشاهد من مسرحيات أخرى للمؤلف نفسه؟.
- ٩) لماذا نعتقد أن النص المسرحي وحده الذي يحمل "ثقوياً" و"بياضات"؟ ألا تحمل كل النصوص الأخرى من رواية، وشمر، وقصة قصيرة، وغيرها "ثقوياً" و"بياضات" بما أنها تحتاج في تلقيها إلى خيال القارئ وتأويله وتفسيره ومعرفته وثقافته؟ ثم ألا يحمل المرض المسرحي نفسه "ثقوباً" و"بياضات"، بما أنه يعتمد هو الآخر على فهم وتجاوب ومعرفة المتلقى وثقافته الجمالية؟.
- 10) ألم تنشأ كل النظريات والمناهج الأدبية الكبرى انطلاقاً من نصوص قد تكون نصوصاً من أدب الطفل، أو نصوصاً من أدب طفولة الشموب؟ ألم ينطلق كل من بروب وستراوس وبريمون وجريماس وغيرهم، من الحكايات الخرافية والحكايات المجيبة والأساطير ـ أي من نصوص ـ لتقديم الشكلانية والبنيوية والسيميائيات ومنطق السرد؟ فلماذا نقلل

من قيمة النص في العملية المسرحية؟ لا أريد أن يفهم من إثارتي لهذه التساؤلات أنني أعلي من قيمة النص المسرحي وحده وأقلل من قيمة العرض، بل أريد أن نؤمن بأن النص ليس ذريعة، وبأن "قراءة جيدة أحسن من عرض رديء" (١)، وبأن "العرض الذي لا يؤثر على روحي، عرض لا حدوى منه "(١).

أريد أن نؤمن بأن النص بالنسبة إلى العملية الإبداعية المسرحية، هو تماماً كالنواة بالنسبة إلى الثمرة، تعطيها صلابة من الداخل، وتسمح لها بالتشكل من الخارج. وحتى عندما تؤكل الثمرة، فإن النواة تصلح لاستنبات ثمرات أخرى من الصنف نفسه.

وهكذا إذا آمنا بأن النص الدرامي لا يمكنه أن يوجد بدون أسلوب ملحوظ أثناء القراءة، وبأن هذه القراءة تحقق لذة لا يمكن إنكارها، وإذا آمنا في الوقت نفسه بأن هذا النص مليء بقيم عاطفية وجمالية لن تظهر إلا بواسطة اللمب، أمكننا الحديث عن "الخطاب الإجمالي للعرض". خطاب يقوم على ممارسة النص وممارسة الخشبة، أي في الوقت نفسه إخراج النص ووضح الخشبة في إطار النص (^).

وهكذا فإن المشاهد يحتاج إلى لذة العودة إلى النص، كما أن القارئ يحتاج إلى لذة حضور العرض.

إن هذه العلاقة الجدلية بين النص والعرض تجعل أحياناً من الصعب التمييز بين ما هو نابع من النص وما أضافه المخرج. كما أن هذه العلاقة تمر عبر العالم المتخيل المبني انطلاقاً من قراءة النص، إلا أن هذا القارئ الذي سيصبح مخرجاً سيعيد كتابة مفهومه للعالم المتخيل بواسطة وسائل

العرض^(۱)،

وداخل هذه العلاقة الجدلية، فإن المؤلف الدرامي هو أولاً متفرج، إنه هو نفسه جمهور، إذ أنه وهو يكتب نصه يجد مرشداً في المتفرج الداخلي الذي يوجد بداخله. كما أنه داخل هذه العلاقة الجدلية أيضاً، فإن المخرج والممثل عليهما أن ينقدا النص إذا كان هذا النص ضعيفاً، أما إذا كان نصاً قوياً وجميلاً، فإنه عليهما أن ينقدا نفسيهما.

أريد أن أركز على ثلاثة أشياء في تلقينا لكل من النص والعرض، هي: الفكر والروح والجسد، ففي الخطاب الإجمالي للعرض. أي انطلاقاً من النص ووصولاً إلى العرض. نتلقى فكر وروح كل من المؤلف والمخرج والممثل، في حين أننا لا نتلقى في العملية الإبداعية كلها إلا جسداً واحداً، هو حسد المثل.

۱) الفكر:

أ. ال**لؤلف**:

كان توفيق الحكيم يردد أن المبدع خالق صغير، حلَّ فيه قبس من نود الخالق الأكبر، ويعلو لي أن أقول بأن الخلق الدرامي يحاكي خلق العالم، بما أن خلق العالم هو الخلق بامتياز، وهكذا فإن العمل الدرامي يطلب أن يولد كما يطلب الطفل أن يولد وأن يخرج من أعماق الفكر والروح، إنه يفرض نفسه على المؤلف الدرامي ويطالب بحقه في الميلاد والوجود دون أن يهتم هل هو مطلوب من المجتمع أم غير مطلوب. وعندما يخرج هذا العمل فإنه يحمل معه فكر المؤلف، وفكر مجتمعه، وفكر عقيدته، وفكر التؤلي يدافع عنها أو الفني الذي ينتمي إليه، وفكر القضية التي يدافع عنها أو

يبشر بها... إن المؤلف الدرامي عندما يكتب، فإنه يعبر عن فكر يطالب، يعلم، يقنع، ويحتج... ففعل الكتابة ليس هدفاً في ذاته، إنه وسيلة. فتحن نكتب للآخرين ومن أجل الآخرين، لننقل فكرنا إليهم، ولننقل فكرهم إلى بعضهم.

وكل خطاب موجه إلى القارئ أو المشاهد هو في الحقيقة خطاب يحمل فكر المؤلف، حتى ولو حملته الشخصية أو حمله المثل. قد يقوم هذا الفكر على الحلم والخيال على الحياة المسطحة، إذ أن الحلم والخيال يتطلبان الإقدام والإصرار، ويكشفان عن الحقائق الأساسية والجوهرية، فحقيقة المتخيل أعمق من الحقيقة اليومية وحقيقتنا في أحلامنا وخيالنا. وقد سبق الخيال دائماً العلم.

قد لا يكون هذا الفكر "طبيعياً"، لأن "الطبيعي" نفي للفن، فالفن هو الكذب الذي يفرض نفسه كأكثر الحقائق صدقاً. المهم أن يوقضنا هذا المكر، أن يشركنا في الأزمات، أن يحفر داخلنا، وينزلنا إلى أعماقتا. المهم في الفكر الذي نتلقاه عن المؤلف الدرامي أن يتوفر فيه شرطان، أولهما: أن يكون واضحاً ليتم التمبير عنه بوضوح، فكل فكر غامض ينتج لفة غامضة ولا يستطيع الانتشار.

ثانيهما: يجب أن يكون هذا الفكر "معدياً"، أي أن يجد له صدى في نفس المخرج والمثل، حتى ينطلقا منه، ويضيفا عليه من فكرهما.

ولعل فكر المؤلف هو الذي يتطلب من القارئ أو المشاهد نوعاً من المرونة العقلية، حتى يتمكن من المرور من الحياة إلى الحلم، ومن الحلم إلى الحياة، وحتى يمسك المعقول من خلال اللامعقول، وحتى يحس بالزمان من خلال اللازمن، وحتى يفهم الحقيقة من خلال الرمز.

قد يتساءل المرء: ألا يحمل النص الدرامي فكر الشخصية أيضاً؟ كنت أعتقد في وقت من الأوقات أن الشخصية بمجرد ما أن يخلقها المؤلف الدرامي، تحقق استقلاليتها وتنفلت من قبضته، لكني صرت أشك في هذا الأمر. قد تنفلت روحها من بين يديه لأنها روح تنتمي إلى أسطورة أو عقيدة أو موروث تاريخي أو مجتمع معين أو حقيقة ما، لكن فكرها ليس في الفالب إلا صدى لفكره.

فأنت عندما تحدد يوم ميلاد الشخصية، يوم موتها، اسمها، وسطها المائلي والثقافي، خطوط حياتها العريضة، مزاجها، أبعادها النفسية والفيزيائية والاجتماعية، لغتها، قضيتها، وصراعاتها، فهل يمكن الحديث فده الحالة عن حرية وفكر شخصيين، وعن هامش للانفلات؟

لذلك أفضل عوض الحديث عن فكر الشخصية أن نتحدث عن فكر الممل الدرامي، فيما أن هذا العمل الدرامي هو الحياة أو هو تدبير عنها، فإنه عالم حي زاخر بالفكر. إنه بناء ديناميكي له منطقه وشكله وتناغمه. إنه بناء ديناميكي تحقق عناصره توازنها من خلال تعارضها. لذلك كان سلاكرو Salacrou يقول: "يصعب علي أن أتصور أن العمل الدرامي يمكنه أن يكون شيئا آخر غير تفكير درامي في الوضع الانساني."(١٠٠).

ب. المخرج:

صحيح أنه ينطلق من فكر المؤلف، لكن له فكره الخاص الذي قد يناقض أحياناً حتى فكر المؤلف.

إن فكر المغرج هو فكر عصره، فقد يتعامل مع نص قديم يحمل فكراً قديماً، ويسقط عليه فكر عصره من أجل تحيينه.

إن فكر المخرج فكر جمالي بالدرجة الأولى، ثم هو فكر هندسي، إذ يهتم بالأبماد في علوها وانحدارها، وفي بروزها وعمقها.

إنه فكر لا يسعى إلى التحقق أو التعبير عن نفسه باللغة المنطوقة، بقدر ما يسمى إلى التحقق بالأحاسيس والمشاعر التي تعكسها لغات سمعية وبصرية.

إن فكر المخرج يتحقق عبر الآخر، سواء كان هذا الآخر هو السينوغراف، أو مصمم الديكور، أو مصمم الملابس، أو التقني أو المثل. إنه فكر يمارس الخلق والإبداع في الخفاء.

ج. المثل:

بطبيعة الحال يحمل المثل فكر المؤلف، وفكر المخرج وفكر الشخصية التي يقدمها . والذي هو في حقيقة الأمر وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، صدى لفكر المؤلف . وأخيراً فكره الخاص.

وبما أنه ينتمي إلى مجتمع فكره ليس هو بالضرورة فكر المؤلف وشخصيته، فإنه يعكس بشكل أو آخر هذا الفكر. وبذلك فإن المثل وهو يقدم شخصيته ينصت إلى المؤلف الدرامي، وإلى المخرج، وإلى نفسه، وإلى نبض مجتمعه. ومع ذلك قد يصبح فكر المثل رهيناً بفكر المخرج، ذلك النوع من المخرجين الذين لا يتركون أي هامش لإبداع المثل، كما أنهم لا يرون فيه إلا جسداً ينبغي أن يكون رشيقاً ومرناً، وليس من الضروري أن يحمل فكراً.

ولمل أهمية فكر الممثل تكمن في أنه فتطرة تنقل فكر كل المبدعين الآخرين إلى الجمهور.

٢) الروح:

لا شك أننا تشبعنا في ثقافتنا الإسلامية . ونحن نتحدث عن الروح . بقوله تعالى: "ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي" (الإسراء ٨٥). فصار الحديث عن الروح حديثاً عن شيء لا نعلمه ولا نملك سره ويدخل في نطاق الغيبيات. والحال أن أغلب الآيات التي وردت فيها كلمة "روح" كان المقصود بها "روح القدس" أو "الروح الأمين" أي جبريل. وبذلك فليس الحديث عن الروح حديثاً عن المحضور، ومع ذلك يصمب تحديد الروح. قد تكون هي الأحاسيس، والمشاعر، والدوافع، والنفس، والوجدان، والحاجيات، والسلوك المنطري والسلوك المكتسب، والسمو والانحطاط، والغنى والثراء الروحي، والانفمال، وغير ذلك من المسميات. لكن الشيء المؤكد هو أن عملاً درامياً جيداً يحمل بالضرورة سراً، جانباً غامضاً، جانباً غير معروف، تلك هي الروح.

يبدو لي أن الروح التي يمكن تلقيها في المسرح هي روح الشخصية ومن وراثها روح المثل. وقد سبقت الإشارة إلى أن روح الشخصية وحدها تستطيع الانفلات من قبضة المؤلف الدرامي، إذا بمجرد ما أن تأتي الشخصية إلى الوجود، تعلن عن روحها، وتستقل عنه بخلجاتها ومعاناتها، بآمالها وأحلامها. بل قد تصبح روحاً متمردة عليه وعلى مبادئه وقيمه، وحتى مبادئ وقيم عصره، قد تصبح روحاً عاصية.

ومع ذلك فروح الشخصية لا تحقق الخلود للشخصية وحدها، وإنما أيضاً لكاتب الشخصية. وما من شك في أن المغرج يقع هو الآخر تحت تأثير روح الشخصية، فقد يحبها، وقد يكرهها، قد يعلي من شأنها، وقد يبخسها حقها، قد يجعل كل الوسائل واللغات الدرامية في خدمتها كي تتمكس على العرض، فيصبح للعرض نفسه روح.

وروح المرض هي تلك اللحظة السحرية والمقدسة التي ينتفي فيها الزمان والمكان والحدود، وتنصهر فيها كل ذوات المبدعين، وتتحقق فيها الهلوسة الجماعية.

والمثل هو القادر على أن يليس هذه الروح أو أن تلبسه. هو الذي يستدعيها، أو لنقل هو الذي يحضرها. فتماماً كما يتعب الذي يحضر الأنواح بعد جلسة تحضير، يتعب المثل. قد تسحقه روح الشخصية بما تحمله من ثقل الأيام، وثقل المشاعر، وثقل الأحلام، وثقل الإحباطات. قد يكون المثل أحياناً مجرد وعاء لهذه الروح، وقد يكون أحياناً أخرى روحاً لهذه الروح.

أنا لا أنكر روح المؤلف ولا روح المخرج، وإنما أضع اليد على روح قد توحد كل المبدعين وتلقي بظلالها على العملية الإبداعية برمتها. إنها روح الشخصية التي تولد بين دفتي كتاب، ويشتد عودها في العرض، وتتجاوز النص والمرض لتلتحق بالتاريخ، حيث تبقى رهن إشارة كل من يستدعيها، ويعمل على تحيينها.

٣) الجسد،

يختفي جسد المؤلف، وجسد المغرج، وجسد السينوغرافي، وجسد التقني، وحده جسد الممثل يظهر خلال كل العملية الإبداعية، والذي من المفروض أنه جسد الشخصية.

قد "يبيمنا" المؤلف فكرة، وموقفاً، وقضية، ولغة، وقد "يبيمنا" المخرج لحظة شاعرية، وتحققاً جمالياً، وتقنية سممية بصرية، ووحده المثل "يبيمنا" جسداً، قوته في حضوره، وامتداده في صوته ونظراته وخلجات المقلب والمشاعر التي بين ضلوعه. إن جسد المثل أداة في بد المؤلف الذي ينحت جسد الشخصية، وكذلك أداة في بد المخرج الذي يخلق لهذه الشخصية إيقاعها وعالمها المحيط بها، وأخيراً هو أداة في بد المثل نفسه حيث يجمل منه، عن طواعية، مسكناً للشخصية.

إذا كان المسرح ممارسة طقوسية، وإذا كانت أغلب الطقوس تنتهي بتقديم القرابين، فإن القربان الذي يقدم في المسرح هو جسد المثل، لأن جسد المثل وحده يختزل المسافات، ويعرق الأزمنة، ويكسر الحدود ليصل إلى الجمهور. وجسد المثل هو الذي يعمل على التحيين المادي لجسد شخصية ما ليس له من وجود إلا اللفة والرسم الذي وضعه له كاتب مسرحي. إنه جسد متخيل يتم إيصاله بواسطة جسد حقيقي.

ولعل أصعب مرحلة يمر منها المثل المسرحي، هي المرحلة الانتقالية، التي يستعد فيها ليصبح الشخصية، فهو لم يعد يملك كلياً جسده، كما أن هذا الجسد لم يصبح بعد كلياً جسد الشخصية.

قد لا يكون جسد الممثل مسكناً لأية شخصية، وإنما قطعة ديكور، قد يأخذ هذا الجسد بعده في العُري كما في اللباس، فيدخل بذلك في علاقة تاريخية مع الملابس، قد يصبح هذا الجسد وسيلة للتمبير عن ما يمزق الإنسان من تناقضات ومن وحدة ومن ضياع، وعندما يكون جسداً معاقاً يصبح مصدراً للهذاب.

وما من شك في أن العرض وحده قادر على أن يعطي للجسد كل هذه القيمة، فيصبح بذلك هذا الجسد لذة المتفرج، وملتقى السمعي والبصري، وملتقى الوعى واللاوعى، وملتقى الإيديولوجى والثقلف.

وهكذا، فتحن في العملية الإبداعية المسرحية لا نتلقى نصاً وعرضاً فقط، وإنما نتلقى الإنسان نفسه، بما أن الإنسان فكر وروح وجسد.

ولأن الإنسان معكوم عليه أن يشرح سر حياته، فقد ابتكر المسرح، ولأنه طُرد من جنة الأرض، فقد خلق لنفسه هذه الجنة الاصطناعية المؤقتة. المسرح، ريما في انتظار جنة مستقبلية (١١١).

الهوامش

- Anne Ubersfeld: Lire le théâtre Editions sociales
 4ème édition Hessidor Paris 1987 p 227.
- Umberto Eco: Cité par Jean-Pierre Ryngaert. in:
 Introduction à l'analyse du théâtre Bordas Paris
 – 1991 p 5.
- Bernard Dort : Cité par"; Jean Guiloineau. in : Le théâtre

 Larousse (Idéologies et sociétés) Collection dirigée
 par Remy Martel Paris 1978 p 9.
- Alexandre Dumas (fils), cité par Maurice Gravier, in :
 théâtre d'idées et réalité Réalisme et poésie au théâtre
 Etudes réunies et présentées par Jean Jacquot 2ème
 édition C.N.R.S. Paris 1978 p 119.
- Ibid. p 119.
- Ion Omesco : La métamorphose de la tragédie
 Littératures modernes P.U.F. 1ère édition 1978
 p 25.
- Jean Genet, cité par Odette Aslan. in: L'art du théâtre
 SEGHERS Paris 1963 p 113.
- Patrice Pavis : Voix et image de la scène . Pour une sémiologie de la réception : - Presses universitaires de

- Lille (Nouvelle édition revue et augmentée) 1985 – p 42.
- Sten Jansen. cité par Patrice Pavis in : Voix et image de la scène – p 275.
- Salacrou. cité par Paul-Louis Mignon, in. Le théâtre au
 20è siècle Folio essais Gallimard Paris 1986
 p 126.
- Louis Jouvet. cité par Odette Aslan. in : L'art du théâtre

 p 129.

92

الفصل السادس

المدينة العربية تبحث عن لغـة لمسـرحما

القصل السادس

المدينة العربية تبحث عن لغة لسرحها

من المعروف أن المسرح قد بدأ بالتراجيديا، وكانت موضوعاتها في المراحل الأولى. من نشأة المسرح. تعالج قضية الصراع بين الإنسان والقوى الخفية المجهولة المسيطرة على وجوده وقدره، وكان المسرح يحاول تقسير كنه الحقائق الكونية المحيطة بعالم الإنسان. لذلك قامت التراجيديا على اللغة الرفيعة السامية الفخمة، ذات العظمة والجلال. ومع ظهور الكوميديا، وتحول الصراع في المسرح من صراع بين الإنسان والقدر إلى صراع بين الإنسان والإنسان، أصبحت اللغة بسيطة، سوقية في أكثر الأحيان، بعيدة كل البعد عن فخامة وجلال لغة التراجيديا.

وهذا الفرق بين لفة التراجيديا ولفة الكوميديا لا يمني أن المجتمع اليوناني أو غيره من المجتمعات الفربية بعد ذلك كانت لهم لفة للتخاطب وأخرى للكتابة(١)، بخلاف المجتمعات العربية التي تعرف بحدة ازدواجية اللغة.

وهكذا فإن النص المسرحي العربي يعاني من مشكلة مزمنة هي الاضطراب بين اللغة القصحى واللهجات الدارجة، ما دمنا نعاني من ازدواج لغوي في كل قطر، حيث نكتب بلغة ونتكلم بأخرى. ولا بد من الإشارة إلى أن الصراع حول اللغة التي ينبغي أن نكتب بها الحوار لم يظهر بشكل واضح إلا حينما عرف الأدب العربي المعاصر المسرح والرواية بشكلها الغربي، فهذان الشكلان الفنيان يوظفان الحوار إما إلى جانب السرد كما

في الرواية، وإما باعتماده كوسيلة تعبيرية وحيدة كما في المسرح، ومن ثم أصبح السؤال المطروح هو: بأي لغة يجب أن نكتب حوار مسرحياتنا؟.

بالنسبة إلى البعض ينبغي التشبث باللغة الفصحى، وبالنسبة إلى البعض الآخر يجب أن نخاطب الشعب بلغته اليومية، أي بالعامية. وهذاك هنة ثالثة تقول إن لغة المسرحية رهينة بموضوعها وظروفها العامة. وبذلك وجدنا أنفسنا أمام مجموعة من الحجج التي يطرحها أنصار كل لغة على حدة.

أ. أنصار العامية:

ويمكن تلخيص حججهم فيما يلي:

1. عند الحديث بالعامية فإن كل شخصية لها أسلوبها الخاص في اختيار الكلمات، وفي تركيبها، في إطار جمل، ثم في إطار حديث شامل. كما أن هناك علاقة وطيدة بين الأسلوب الخاص لكل شخصية وبيئتها، مما يسمح لنا بمعرفة تربيتها، وطريقة تفكيرها، ودرجة ذكائها. إذن فاستعمال اللغة القصحى في المسرح وهي اللغة التي لم نتعود على استعمالها في حياتنا اليومية سيحجب عنا الجوانب الظاهرة والخفية لكل شخصية، وسيجعل معرفة خصائصها أمراً صعب المنال".

 تعتبر اللغة العامية التي تسربت إلى الحياة اليومية للشعب، وصار يعرفها في أبسط تفاصيلها، لغة معبرة جداً، بما أنها أقدر على نقل فرح هذا الشعب وحزنه، وسعادته وألمه (⁷⁾.

- إن اللغة العامية قادرة على مواكبة التطور والحضارة، مما يسمح لها باستعمال كلمات وتعابير مستمدة من لغات أجنبية (1).
- لا يمكننا أن نتهم اللغة العامية بالتخلف، لأننا سنتهم في الوقت نفسه أنفسنا بهذا التخلف بما أن اللغة هي المرآة التي تعكس الحقيقة العقلية والوجدانية للذين يتكلمون بها(°).
- ٥. عندما يترك الكاتب السرحي شخصياته تتحدث بلنتها الخاصة، هإنه يكون متأكداً من أنه لن يعرض أفكاره وآراءه السياسية والفلسفية من خلال كلامها، خلافاً لما يقع في الغالب عندما يكتب الحوار بالفصحى(١).
- ١. إن الكاتب المسرحي الذي لا يتكلم اللغة الفصحى في حياته اليومية، ويميش في مجتمع لا يتكلمها في حياته اليومية، ومع ذلك يصر على جمل شخصياته تتكلمها، سيقدم ولا شك صورة مزورة للحياة الواقعية.

وهكذا يفهم من كلام أنصار العامية أن ارتباطهم بشكل قوي بالحياة الواقعية هو الذي يدفعهم إلى اللجوء إلى اللغة العامية، حتى يتمكن القارئ أو المشاهد. بسرعة وبسهولة. من تكوين فكرة عن المظاهر المادية، والاجتماعية لشخصيات المسرحية.

لذلك فإن ناقداً مثل يحيى حقي يلح على أن الكتابة بالمامية يجب أن تكون بدقة وذوق، بل يرى أن التمكن منها وامتلاكها أصعب أحياناً من التمكن من اللغة المربية الفصحى وامتلاكها ('').

ب. أنصار اللغة الفصحي

ويقدمون الحجج الآتية:

 إن اللغة الفصحى هي لغة الأجداد، ولغة القرآن، وهي في الوقت نفسه اللغة التي توحد العرب، لذلك فإن هذه الأسباب الدينية والقومية والسياسية تدفعنا إلى التشبت باللغة الفصحى^(٨).

٢. إن اللغة العامية لا يمكنها أن تكون تراثاً وطنياً ترثه الأجيال القادمة، لأن هذه العامية تطرأ عليها تغييرات بتغير الأزمنة، في حين تظل الفصعى سليمة وخائدة على مر العصور.

٣. تمتلك الفصحى طاقة كبيرة تسمح للمؤلفين بالتعبير عن المذاهب الفلسفية والفنية، والأفكار العميقة لأنها أغنى من العامية، وموروثها أكثر قيمة(١٠).

٤. تعرف اللغة العامية عدة صراعات داخلية، لأن هناك عدة عاميات في العالم العربي بل هناك عدة عاميات في البلد الواحد، مما يجمل جمهور بلد عربي ما يجد صعوبة في فهم عامية بلد عربي آخر(١٠٠).

٥. هناك مسرحيات عربية تاريخية لا يمكن أن يكتب حوارها إلا بالفصحى، لأنها تمرض أحداثاً واقعية، وترصد أزمنة قديمة، وإذا ما أصر الكاتب المسرحي على استعمال المامية في مثل هذه المسرحيات، فإنه لن يحصل إلا على صورة مشوهة لهذه الأحداث الحقيقية.

وهكذا تشكل العامية بالنسبة إلى أنصار الفصحى خطراً حقيقياً على الأدب العربي، وخصوصاً على المسرح العربي الذي يعتبر عنصراً مؤثراً

في باقي الجوانب الفنية الأخرى. هذا السرح الذي يعتمد على الكلمة المنطوقة التي تختلف عن الكلمة المكتوبة. لأن الكلمة المنطوقة تحتاج إلى المؤلف المقتدر ليكتبها بالشكل الصحيح، وتحتاج في الوقت نفسه إلى الممثل المقتدر لإيصائها إلى الجمهور على الوجه الصحيح.

ونجد إلى جانب هاتين الفئتين هنَّة ثالثة تقف في الوسط بين الفصعى والعامية، وتقدم حججها الخاصة، هذه الحجج هي:

- المسرح لفته الخاصة بفض النظر هل هي فرنسية أم عربية، صينية أم إنجليزية إلخ... وبغض النظر هل كتب حواره شعراً أم نثراً، وبغض النظر أخيراً هل كتب بالفصحى أم بالعامية (١١٠).
- لا يجب أن تؤثر قضية الازدواجية في اللغة على الكاتب المسرحي الجيد، لأن الشخصيات السرحية عندما تأتي إلى الحياة، فإنها تحمل معها لغتها الخاصة، وما على الكاتب إلا أن يسجل هذه اللغة الخاصة (١٠).
- هناك عامل مهم يتدخل أثناء اختيار لفة المسرحية، إنه طبيعة موضوع المسرحية نفسه.
- إن محاولة إقرار لغة واحدة للمسرح العربي سواء كانت عامية أم فصحى، هي محاولة لإيجاد قالب واحد لعدة أشكال ومواضيع فنية.

إذن بالنسبة إلى هذه الفئة، فإن طبيعة موضوع المسرحية هي التي تحدد لفة الحوار، كما أنه لا يجب أن نفرض على المؤلف اختيار لفة معينة، بل يجب تحطيم هذا الحاجز الوهمي القائم بين الفصحى والعامية، بما أن كليهما وسيلة جيدة للتعبير.

وقد دفعت قضية ازدواجية اللغة في المسرح العربي مجموعة من الكتاب إلى القيام ببعض التجارب من أجل تجاوز هذه القضية، ومن أجل إيجاد لغة مناسبة. وهكذا قدم "فرح انطون" سنة ١٩١٣ محاولة من خلال مسرحيته "مصر القديمة ومصر الجديدة"؛ يقول عن هذه المحاولة: "فقد اصطلعت على جعل أشخاص الطبقة العليا في الرواية يتكلمون القصحى لأن تربيبهم ومعارفهم وأحوالهم تبيح لهم هذا الحق، وجملت أشخاص الطبقة الدنيا يتكلمون العامية. ولما كان للعامية إشارات واصطلاحات، وكلمات هي في بعض المواقف المخصوصة من العذوبة والحلاوة بمكان، فقد أبقيت لها هذه الميواقف. ولكني اجتثثتها من أصولها اجتثثاتاً في المواقف العالية والحوادث الفاجعة التي لا تكسبها إلا اللغة الفصحى جمالاً وجلالاً. (...) ثم تفرعتُ من هذا الوجه صعوبة أخرى: سيدات في خدورهن يتحادثن عما صار إليه أمر الرجال (أية لغة يتكلمن؟ قد جعلت لهن لغة ثالثة لا هي بالعامية ولا بالفصحى، ويمكن تسميتها الفصحى المخففة أو العامية المشرقة (").

وقد رأى مندور أن هذه النظرية خطيرة ولا يمكن قبولها على أي وجه، فكل مسرحية إنما هي حكاية حال، ولا يمكن أن تكون حكاية لسان المؤلف المسرحي لا ينطق لسان مقال شخصياته بل ينطق لسان حالهم، وليس بمعقول أن يترك المؤلف شخصياته يتحدث كل منها بلسان مقاله الخاص(11).

وتجدر الإشارة إلى أن الواقعية في المسرح لا تعني واقعية اللغة فقط، ولكن أيضاً واقعية الشخصيات، وواقعية مواقفهم، وتجاربهم ومشاعرهم، ووسطهم. ونجد بالإضافة إلى محاولة فرح انطون محاولة أخرى سجلت في ميدان الترجمة المسرحية قام بها على النور عندما ترجم مسرحية السحاب لأرستوفان، والتزم في ترجمته لفة أطلق عليها اسم فصحى المامية وكما يقول الناقد جلال العشري فإن هذه الفصحى ليست أكثر من مسخ وتشويه للغة العربية الفصحى فضلا عن اللغة العامية إنها لا تزيد في كثير أو قليل على لهجة القاهرة المعلية التي يلوكها المثقفون وأنصاف المثقفين لهجة نظيفة، منتقاة، كلماتها مخطوطة ومستحدثة تكاد تقتصر على هذه الفئة دون غيرها من الفئات (٥٠).

وتأتي بعد ذلك محاولة توفيق الحكيم حين قدم في مسرحيته الصفقة تجربة لإيجاد لغة صحيحة لا تجليج قواعد الفصحى، وهي . في الوقت نفسه . مما يمكن أن ينطقه الأشخاص ولا ينافي طبيعتهم ولا جو حياتهم لغة سليمة يفهمها كل جيل، وكل قطر، وكل إقليم، ويمكن أن تجري على الأسنة ... قد تبدو لقارئها أنها مكتوبة بالعامية، ولكنه إذا أعاد قراءتها طبقاً لقواعد الفصحى فإنه يجدها منطقية على قدر الإمكان بل إن القارئ يستطيع أن يقرأها قراءتين قراءة بحسب النطق الريفي ثم قراءة أخرى بعسب النطق العربي الصحيح (١٠٠).

وهكذا فإن الضرورة القومية دعت توفيق الحكيم إلى معاولة الكتابة بلغة ثالثة، ليست غريبة عن اللغة القصحى، وإنما هي في حقيقتها لغة عربية تكاد تكون فصيحة بمفرداتها وطرق تعبيرها ورسم أصواتها على أن يكون هذا الرسم مجرد رمز يمكن لأصحاب كل لهجة أن ينطقوا به وفق لهجتهم المحلية، أما التمثيل فهو متروك لكل بيئة حسب لهجتها وبذلك فإن تجربة الحكيم كانت تسمى إلى الاقتراب على قدر الإمكان من اللغة العامية التي تتطلبها حياة بعض الشخصيات العادية أو التافهة، إنها تجربة النزول باللغة العربية إلى أدنى مستوى لتلاصق العامية دون أن تكون هي العامية، والارتفاع بالعامية دون أن تكون هي الفصحى إنها اللغة الثالثة التي يمكن أن يتلاقى عندها الشعب كله إن لم يكن اليوم ففي الغد (١٧).

وقد أعاد الحكيم التجربة نفسها في مسرحية الورطة التي خطى فيها خطوة أخرى نحو الاقتراب من اللغة المامية، وذلك بترك الإعراب، واختصار أسماء الإشارة والأسماء الموصولة ونحو ذلك مما لا بد منه في التخاطب العادي وتبقى محاولة الحكيم . كما يقول جلال العشري . هي أسمد المحاولات التي قدمت حتى الآن لحله المادلة الصعبة التي يماني منها مسرحنا العربي المعاصر (١٨).

وهي تعتبر كما يقول محمد مندور محاولة حية لا بفضل المفردات أو وسائل التمبير هحسب بل بفضل الاتجاء النفسي الذي نحسه فيها فهو اتجاء الشعب في تفكيره، ومعتقداته، وبذلك استطاع أن ينفذ ما يجب أن تعتلكه لفة فن شعبي كالمسرح من ظلال وإيحاءات وشحنات عاطفية وأحاسيس عقلية (١٠).

وتأتي بعد ذلك تجربة ألفرد فرجفي مسرحيته حلاق بغداد، حيث يقول في مقدمتها سيلحظ القارئ أني لم أستخدم اللغة الفصحى الصريحة بعقوماتها المعروفة لفة لهذه المسرحية، كما أني لم استخدم اللهجة العامية، وأني أيضاً لم أزاوج بينهما وإنما آثرت أن أقف في موضع ما من الأرض المشتركة بين الحالتين وقد حافظت تماماً على صحة التراكيب العربية والقاموس الفصيح، فيما عدا بضع كلمات قليلة ولكن مع ذلك استخدمت ما عن لى من جوازات الفصيحي الكثيرة اخترت هذا

الأسلوب لحوار مسرحيتي بعيث أتيح للمثل أن يسكن أواخر الكلمات فيخيل لنا أنه يتحدث اللغة العامية الطبيعية، أو أن يشكل أواخر الكلمات فيحتفظ بمقومات القصحى حسب ما تقتضيه المواقف المسرحية أو طبيعة الشخصية.

وإذا كان بعض الدارسين يرى أن حل مشكلة الحوار في المسرح العربي سيأتي نتيجة للتطور الطبيعي الذي تسير فيه حركة التعليم والثقافة في الإدنا، حيث نلاحظ أن اللغة العامية آخذة في الارتفاع شيئاً فشيئاً إلى مستوى الفصحى، واتساع قاموسها باتساع الآفاق الثقافية لعامة الشعب الذي يستخدم هذه اللغة (٢٠٠)، فإن علي أحمد باكثيريرى أن السبيل ليس استعمال اللغة الدارجة نفسها وإنما السبيل هو أن نقتبس أسلوبها ومنطقها وبلاغتها من حيث التقديم والتأخير، وسائر خصائصها الحية المرنة، ونتقلها إلى لغة كتابتنا الفصيحة الجارية على قواعد الإعراب، وبذلك نتكون عندنا لغة جديدة تعكس واقعنا ولا تنفصل عن الفصحى لفة حية متطورة تحفل بالألوان والظلال الخاصة بكل بلد عربي على حدة، ولكنها مفهومة لجميع الشعوب العربية، ولقراء العربية في كل مكان (٢٠٠).

ورغم كل ما قلناه عن أنصار المامية، وأنصار الفصحى، والتجارب التي حاول أصحابها إيجاد لفة ثالثة، فإن البحث في المامية والفصحى يبقى أقرب إلى الفلسفة منه إلى اللفة إنه يتجاوز الصرف والنحو، ويتجاوز البيان ليمكس موقفاً من الإنسان، ومن الوجود عامة.

وقد ظهرت هذه الناحية الفلسفية في قواعد النحو، فالفتح والضم والكسر إشارات، أما النصب والرفع والجر فمعان، الأولى مواضعات صوتية، إنها صرف والثانية عوامل وجدانية، إنها نحو^(٣٣). من ثم يمكننا أن نتساءلهل بمقدورنا أن نحدد على أساس اللغة فقط ما هي الفصحى وما هي العامية؟ أين تبتدئ الأولى وأين تنتهي الثانية؟ وما من شك في أن الخطأ الذي وقع فيه كل من أنصار العامية وأنصار الفصحى هو أنهم يميزون في الطبيعة لافي الدرجة بين الوجدان واللغة ويعتبرون اللغة واسطة لا غاية، أي شكلاً خارجياً فقط يمكن استبداله بشكل آخر دون أن يمس ذلك الجوهر، في حين أنه لا لغة بدون فكر، ولا فكر بدون نفة فالعامية دليل على وجود فكر عامي، والفصحى دليل على وجود فكر فصيح "".

والحقيقة أن العامية والفصحى من قلب الحياة نفسها، وكلتاهما من معطيات الوجدان، ولكل منهما فلكه الخاص، "فالعامية لغة الحس، لغة فجائية، تلقائية، انفعالية، والانفعال بيولوجي الطابع، لا يتيسر له وقت ولا فراغ كي يعمل الروية، لذا تطفو العامية على سطح الوجدان فلا تبالي بالعوامل النحوية، وإنما تكتفي بإبراز الترسبات النفسية"("").

والنصحى "لفة العقل، لغة النحت، والروية، والإمعان. والعقل يتبع نظام الإلصاق أو التبعية، أي أنه يلجأ في اللغة المكتوبة . إلى الروابط والعوامل التحوية، لأنه مطبوع على التفسير والتحليل. مطبوع على الدقة والعلاقات والنسب، ولديه من الوقت ما ينفقه في الإمعان والتحضير "(٢٥٠).

ورغم كل ما قيل عن قضية اللغة في المسرح والخطورة التي تشكلها، والصراع بين الفصحى والعامية، فإن اللغة المنطوقة - قصحى كانت أم عامية - تبقى في المسرح مجرد لغة ضمن مجموعة كبيرة من اللغات الأخرى، بل يمكنها أن تكون في بعض المواقف المسرحية أضعف هذه اللغات. لذلك انتبهت الدراسات المسرحية الغربية إلى أنه لا يمكن حصر

حوار الشخصيات في الكلام فقط، وإنما اعتبرت أن الحوار يتكون من الكلام والحركة والصمت. فالحركة تدخل في علاقة جدلية مع الكلام فإما أنها تصاحبه فتفسره، وإما أنها تسبقه فتعهد له، وإما أنها تأتي من بعده فتتعمه. كما أن الصمت في كثير من الأحيان يكون أبلغ من الكلام، فالأشياء العميقة والصادقة هي التي لا نقولها.

وهكذا يزخر المسرح بعديد من اللغات الدرامية الأخرى التي يمكنها أن تشرح الكلام، أو تعوضه، أو تتممه، لأن الكلام مهما كان بليغاً، فإنه لا يستطيع تجاوز حدود معينة، فنكون في حاجة إلى لغات أخرى تستطيع الختراق هذه الحدود، وتستطيع اكتشاف كنه عوالم لا يستطيع الكلام وحده أن يكتشفها.

وهكذا فالديكور لفة، حيث إنه يتشكل من مجموع العناصر التي تهدف إلى تنظيم فضاء الخشبة.

ويعير الجمهور اهتماماً كبيراً للديكور الذي يأخذ بشكل مباشر قيمة جمالية ودلالية، ثم يبدأ الجمهور بتأويل هذا الديكور وربطه بلغة الشخصيات. وبمجرد ما تبدأ الشخصيات بالحديث، يحس الجمهور بالاطمئنان أو بالاستفراب؛ يحس بالاطمئنان إذا كان هناك تناغم وتناسق بين الديكور ولفة الشخصيات. ويحس بالدهشة والاستغراب إذا كان هناك تنافر وتناقض بين ما يسمع وما يرى(٢٠).

والتوابع المسرحية (الأكسسوارات) لغة، حيث تكسب دورها الإيجابي بفضل شكلها ولونها، ووضعها على الركح، ومدى قربها من عناصر ركحية أخرى أو بابتعادها عنها. وكذا من خلال الدور المنوحا بها، والتأويلات المصاحبة لها. فالتوابع المسرحية تظهر في الوقت نفسه في العرض المسرحي كركيزة من ركائز الدلالة وكمادة "تشكيلية".

والتوابع المسرحية هي في الوقت نفسه: معلومات، وعلامة، وقيمة، حيث إنها تعطينا معلومات عن عالم خارج المتخيل، وتحدد رؤية للعالم، وتأخذ معناها من العمل المسرحي، كما أنها في الوقت نفسه تعطي لهذا العمل معناه. لذلك لا بد من النظر إليها نظرة "سوسيولوجية" و"جمالية"(٣٧).

والإضاءة هي أيضاً لغة تقوم بمجموعة من الوظائف حيث أنها:

- ١٠ تقوم بالتبئير على نقطة ما، وتحرك هذا التبئير.
- تغير في مساحة الفضاء عن طريق إضاءة منطقة معينة فقط، وترك باقي المناطق الأخرى في الظلام.
- ٣. تظهر علاقة الفضاء بالزمان عن طريق تغيير إضاءة الفترة الزمنية.
- تحذف حدود الفضاء عن طريق عدم إضاءتها، وبذلك تخلق لدينا وهم الفضاء اللامتناهي وغير المحدود (٢٨).

ولا تقف وظيفة الإضاءة عند حدود إبراز لعب المثلين، بل تصبح هي نفسها ممثلة ثابتة أحياناً ومتحركة أحياناً أخرى، وتحقق دلالة ومعنى، إما في تفاغم وتفاسق مع النص، وإمافي تعارض معه. وأهمية الإضاءة لا تكمن فقط في أنها تشكل عنصراً من عناصر اللغة الدرامية، بل تكمن أيضاً فحط في أنها تشكل عنصراً من عناصر اللغة الدرامية، بل تكمن أيضاً في كونها تخدم مجموعة من اللفات الدرامية الأخرى، حيث تبرز بعضها وتخفي بعضها الآخر، وتلون بعضها الآخر، وتلون بعضها الآخر، بل إن الإضاءة هي التي تخلق إيقاع المسرحية حيث تفصل بين المشاهد، وتكشف عن الحالة النفسية لشخصية ما، وتبرز انسياب الزمن، ويذلك

فهي تمتلك قيمة مجازية ورمزية (٢١).

والأزياء لغة حيث تُعتبر الجلد الثاني للممثل، فهي تعطي معلومات عن الشخصية تتعلق بالعمر، والجنس، والمهنة، والانتماء الاجتماعي. وما يهم هو تطور الزي خلال العرض المسرحي، وكذا المنى الناتج عن تناقض أو تكامل الأشكال والألوان. ولا بد لعين المتفرج أن تشاهد وتحس بكل ما ألقي على الزي المسرحي. كحامل لعلامات. من حدث، ومزاج، وموقف، وجو.

ولا تأخذ الأزياء أهميتها في المسرح إلا من خلال علاقتها بجسد المثل، فهي إما "تخدم" هذا الجسد، وإما "تضيق الخناق" عليه. "فالزي لا يتكلم وحده، ولكن تتكلم أيضاً علاقته التاريخية بالجسد"(٢٠)".

والموسيقي لغة، تقوم بالوظائف الآتية:

 ا. تجسيد وخلق جو يلائم الموقف الدرامي، حيث إن الموسيقى تقوي هذا الجو.

 بناء الإخراج: بما أن النص واللمب عادة ما يكونان مجزأين، فإن الموسيقى تجمع هذه الأجزاء وتحقق لها التتابع والتكامل المنشودين.

وهكذا، فإن الموسيقى تخلق جواً داخل العرض المسرحي، وتلون موقفاً أو حالة نفسية. كما أنها تسعى إلى الربط بين مشاهد ومناظر المسرحية، وكذا الربط بين أجزاء العمل المسرحي، أي الربط بين النص واللعب، بل إنها قد تصبح هي بدورها شخصية داخل الحدث، فتدخل في تعارض أو تكامل مع باقى الشخصيات.

إذن هذه كلها لفات درامية تغني المسرح، وتجعل وسائل تعبيره متعددة ومتنوعة. وهو أمر لا بد أن يعيه الكتاب الدراميون والمغرجون العرب لأن بإمكان هذه اللغات الدرامية أن تكون في خدمة اللغة المنطوقة فصحى كانت أم عامية؛ إذ بإمكانها أن ترتفع وتسمو بالعامية إذا كانت هذه العامية بسيطة ومبتذلة. ويمكنها أن ترسر الفصحى إذا كانت هذه العامية بسيطة ومبتذلة. ويمكنها أن تيسر الفصحى إذا كانت هذه الفصحى معقدة وبعيدة عن متناول الجماهير العربية التي تطغى عليها الأمية بنسبة عالية. إذن فعلى المبدعين والنقاد العرب أن لا يتوقفوا عند قضية الصراع بين الفصحى والعامية، وإنما أن يهتموا أيضاً بباقي اللغات الدرامية التي بإمكانها أن تحقق كثيراً من الرقي للمسرح العربي. فكما يقول أوجين يونسكو Eugène Ionesco: "كل شيء في المسرح لفة، الكلمات، والحركات، والأشياء، وحتى الحدث نفسه، لأن كل شيء يصلح للتعبير والدلالة، الكل ليس إلا لغة"(١٠٠).

الهوامش

- نعمان عاشور: لغة الحوارق المسرح، الدوحة، عدد ١٠١، مايو ١٩٨٤، ص ٤٨.
 - شفيق الجلي، مجلة المسرح، عدد ١٩٦٤، من ٢٥.
 - محمد مندور. مجلة الكاتب، عدد ١٩٦١،١، ص ٦٠.
 - عمر عباس العيدروسي. مجلة الكتاب، ع ١٩٧٤٨، ص ٦٣.
 - هيد القادر القطاء مجلة الشهر ، ديسمبر ١٩٥٩ ، ص ٨٨.
 - پوسف الشارونی، دراسات أدبیة، ص. ۲۰۳.
 - يحيى حقى، نقلاً عن يوسف الشاروني. دراسات أدبية، ص ١٩٢.
 - ٨. عمر عباس الميدروسي. مجلة الكتاب، ع ١٩٧٤٨، ص ٦٤.
 - محمد مثدور . مجلة الكاتب، عدد ١٩٦١٨ ، ص ٢٠.
 - ١٠. عمر عباس العيدروسي، مجلة الكتاب، عدد ٨-١٩٧٤، ص ٦٥.
 - ١١. فتحى العشري، مجلة الكويت، عدد ٢١، ص ٩٠.
 - ١٢. شفيق الجلي-مجلة المسرح، عدد ٩-١٩٦٤، ص ٣٤.
- ١٢٠ نقلا عن محمد مندور: السرح النثري، دار نهضة مصر → القاهرة، ص ٧٥.
 - ١٤. الرجع نفسه، ص٧٦.

٧.

- 10. جلال المشري: مسرح أو لا مسرح، ص ١٢.
- المحكيم: الصفقة، المطبعة النموذجية، القاهرة ١٩٥٦، ص ١٠٨-١٠٨.
 - ١٧. الرجع نفسه، ص ١٠٩.
 - 14. جلال العشري: مسرح أولا مسرح، ص 14.
 - محمد مندور عن مسرح توقيق الحكيم معهد الدراسات العربية العالية،
 القاهوة: ١٩٦٠، ص ١٩٢٠.

- ٢٠. ألمرجع تقسه، ص ١٣٦.
- علي أحمد باكثير: "فن المسرحية من خلال تجاربي الشخصية"، ص ٨٠.
- كمال يوسف الحاج: في فلسفة اللغة، دار النهار للنشر، بيروت، ط ٢، ١٩٧٨، ص

 ٢١٢.
 - ٢٢. المرجع نفسه، ص ٢١٢.
 - الرجع نفسه، ص ٢٢٧.
 - ٢٥. المرجع نفسه، ص ٢٢٧.
- Gaston Baty cité par Odette Astan, in : L'art du théâtre, p 604.
- 27. Gille Girard : L'univers du théâtre . p 71.
- 28. Anne Ubersfeld : L'école du spectateur, p. 101-102.
- 29. Gille Girard : L'univers du théâtre . p 76.
- G. Banu. Cité par Patrice Pavis. in : Dictionnaire du théâtre. p 101.
- 31. Eugène Ionesco: Notes et contre Notes. p 103.

الفصل السابع

المدينة العربية تمسرح تراثما "رسالة الغفران" نموذجاً

القصل السابع

المدينة العربية تُمسرح تراثها ("رسالة الغضران" نموذجاً)

يتكون النص المسرحي من قسمين متمايزين ولكن لا يمكن الفصل
بينهما، هذان القسمان هما الحوار والإرشادات المسرحية. ويكمن الفرق
الأساسي بين الحوار والإرشادات المسرحية في السؤال الآتي: من يتكلم؟
ففي الحوار يتكلم هذا الكائن من ورق الذي نسميه الشخصية، وأما في
الإرشادات المسرحية، فالكاتب هو الذي:

- يعين الشخصيات ويحدد لكل واحدة منها مكان حديثها وزمانه وخطابها الخاص بها.
 - يعين حركات وأفعال الشخصيات بعيداً عن كل خطاب^(۱).

وإذا عدنا إلى "رسالة الغفران"(") لأبي العلاء المعري وجدناها تحتوي على نص الحوار ونص الإرشادات المسرحية، خصوصاً في جزئها الأول الذي ينهيه المعري بقوله: "وقد أطلت في هذا الفصل، ونعود الآن إلى الإجابة عن الرسالة" (الرسالة ص١٨٣).

١. الحبوارة

يتميز الحوار في "رسالة الغفران" بمجموعة من الخصائص، من أبرزها:

 ١) هو حوار غني حيث يقوم على تراث ديني وأدبي ضخم، يوظفه أحسن توظيف ويستمد منه سلاسته أحياناً وصعوبته ووحشي ألفاظه أحياناً أخرى، وهكذا يستمد هذا الحوار ثراءه من:

أ. القرآن الكريم: حيث أجرى المعري على السان بطله ابن القارح ومجموعة من شخصياته الأخرى عدداً هائلاً من الآيات القرآنية. فقد عاد في حواراته إلى القرآن الكريم أكثر من أربعين مرة يستلهم صوره الرائعة وتماييره المعجزة وعباراته الساحرة. ويمكن على العموم أن نقسم الآيات التي وظفها المعري في حوارات شخصياته إلى ثلاثة أنواع هي:

 نوع يرصد يوم القيامة وما فيه من أهوال وحساب وعقاب، كقوله تمالى: (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد)
 (الحج: الآية ٢).

 ونوع - وهو السائد - يرصد الجنة ونعيمها ولذاتها وما أعد فيها للمؤمنين، كقوله تمالى: (إنا أنشأناهن إنشاء، فجملناهن أبكاراً، عرباً أتراباً، لأصحاب اليمين) (الواقعة ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨)، أو كقوله تمالى: (يتنازعون فيها كأساً لا لغوفيها ولا تأثيم) (الطور، الآية ٣٣).

 ونوع يرصد الجحيم وما فيه من أنواع المذاب كقوله تعالى: (ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمها على الكافرين) (الأعراف، الآية ٥٠).

وما من شك في أن المعري قد أدرك أن خياله الواسع وبالاغته وبيانه ما كانوا ليسمفوه في الإتيان بمثل هذه الصور الدقيقة والبليغة والمحملة بأحداث ووقائع ما زالت في حكم الغيب، لذلك آثر أن يعتمد القرآن في مجموعة من حوارات شخصياته تقوية وتزكية لهذه الحوارات، ورغبة في

إعطائها مصداقية ونفحة واقعية.

ب. الحديث النبوي الشريف: يُجري المري أيضاً على ألسنة بعض شخصياته أحاديث نبوية شريفة، كقوله (ص): (من تعزى بعزاء الجاهلية فليس منا)، وقوله (ص): (إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها)، بل إن المري يوظف في حوارات شخصياته أحاديث قدسية مثل: (أعددت لمبادي المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سممت ولا خطر على قلب بشر). ولا يخفى على أحد ما في الأحاديث النبوية من جميل لفظ وحلاوة إيقاع وعمق دلالة.

ج. الشعر: يوظف المعري في حوارات شخصياته عدداً هائلاً من الأشعار: أشعار جاهلية وإسلامية، أشعار مشهورة وأخرى مغمورة قد لا يعرفها إلا النحاة ومن يبحث فيها عن الشواهد، أشعار الإنس وأشعار الجن، أشعار مصحوية في كثير من الأحيان بتساؤلات وتعليقات وقراءات مختلفة وتأويلات، أشعار لزهير بن أبي سلمى، وامرئ القيس، وعنترة بن شداد والتابغة الذبياني ولبيد بن ربيعة والمخبل السعدي وحسان بن ثابت وتميم بن أبي والحطيئة ويشار بن برد وغيرهم كثير.

وبذلك جاء حوار الممري في رسالته قوياً وغنياً، عميق الدلالة، يمكس حالات نفسية وأوضاعاً فكرية واجتماعية ومساجلات علمية ومرجميات دينية وتاريخية.

لتميز حوار الممري في رسالته بالحضور القوي للحوار الداخلي أو
 المونولوج. والمونولوج هو: "كلام تنطقه شخصية بمفردها أو تعتقد أنها
 وحدها أو شخصية يسمعها الآخرون، لكنها لا تخشئ أن يسمعها"(").

وما يميز المونولوج عادة هو غياب التبادل الكلامي، والطول، والانسلاخ عن الصراع وعن ما يدور بين الشخصيات من كلام. ولعل ما يعاب على المونولوج هو ما قد يثيره أولاً من ملل في نفوس المشاهدين، وثانياً ابتعاده عن الواقعية، إذ ليس من الضروري أن يحدث الإنسان نفسه وأن يفصح عن مشاعره وأفكاره بصوت مرتفع.

والمثير للانتباء هو أن المعري لا يجري الحوار الداخلي إلا على لسان ابن القارح.

وإذا نظرنا عموماً إلى مجموع الحوارات الداخلية لابن القارح وجدناها تعكس ثلاث حالات:

الحالة الأولى: الفضول وحب المعرفة كما في قوله: "وينظر الشيخ في رياض الجنة فيرى قصرين منيفين فيقول في نفسه: لأبلغن هذين القصرين فأسأل لمن هما" (الرسالة، ص ٢٦).

الحالة الثانية: التمجب والاندهاش، وهي الحالة السائدة، كما في قوله: "فيمجب من ذلك ويقول: هذان ماتا في الجاهلية، ولكن رحمة ربنا وسمت كل شيء" (الرسالة، ص ٤١).

الحالة الثالثة: الهلع والخوف كما في قوله: "ويذهب مهرولًا في الجنة ويقول في نفسه: كيف يركن إلى حية شرفها السم ولها بالفتكة هم" (الرسالة، ص ١٧٨).

٣) يتميز حوار المري في رسالته بأنه يقوم بمختلف الوظائف التي يقوم
 بها عادة الحوار الدرامي، هذه الوظائف هي:

أ. التعريف بالشخصيات: بحيث يكشف الحوار الدرامي للمتلقي عن الشخصيات ويعرفه بها. ولا بد أن يكون هذا الحوار نتيجة للأبعاد الثلالاة للشخصية: البعد المادي، والبعد النفسي، والبعد الاجتماعي. ولا ينبغي أن يكشف الحوار عن هذه الأبعاد فقط، وإنما يجب أن يبرز أيضاً المبررات والدوافع الكامنة وراء أعمال وسلوكات الشخصيات. وهكذا تتوالى الحوارات في "رسالة المفران" التي تعرف فيها الشخصيات بنفسها أو يعرف بها الآخرون، كقول الأعشى وهو يعرف بنفسه: "وقد كنت أؤمن بالله وبالحساب وأصدق بالبعث وأنا في الجاهلية الجهلاء". (الرسالة، ص ٤٥).

أو كقول زهير بن أبي سلمى وهو يعرف بنفسه: "كانت نفسي من الباطل نفوراً، فصادفت ملكاً غفوراً، وكنت مؤمناً بالله العظيم" (الرسالة، ص ٤٦).

أو كقول الثابقة الذبياني وهو يعرف بنفسه: "إني كنت مقراً بالله، وحججت البيت (...) ولم أدرك النبي (ص)" (الرسالة، ص ٦٠).

ب. التعبير عن الأفكار: إن دور الحوار الدرامي كدور الكلمة في الحياة "فالكلمة تصلح لكل واحد منا من أجل أن يعبر عن نفسه ومن أجل أن نوصل إلى الآخر ما يسجله ذكاؤنا. إن الكلمة تعبر مباشرة وبكل وضوح عن آرائنا، وتعبر بطريقة غير مباشرة عن أحاسيسنا ومشاعرنا"(9).

وهكذا فالمؤلف مطالب عادة بفقل أفكاره بكل وضوح إلى المشاهد كما أنه مطالب بالكشف عن أفكار شخصياته. ويكشف المري في رسالته عن بمض أفكاره ومواقفه من خلال حوار شخصياته، كقوله: "ويمر بأبيات ليس

لها سموق أبيات الجنة، فيسأل عنها، فيقال: هذه جنة الرجز (الرسالة، ص ١٨٠). ويذلك يكشف المري عن موقفه من الرجز فهم لا يستحقون أن يدركوا مرتبة الشمراء ومنزلتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة.

ويكشف المعري أيضاً عن موقفه من الصدق وغيابه في علاقاتنا والكذب وتحكمه في حياتنا، حيث يقول على لسان آدم عليه السلام: "كذبتم على خالقكم وربكم، ثم على آدم أبيكم، ثم على حواء أمكم، وكذب بمضكم على بعض، ومآلكم في ذلك الأرض" (الرسائة، ص ١٧٢).

ج. المساعدة على الإخراج: إن الحوار الدرامي الجيد هو الذي يحتوي على مفاتيح وإرشادات تساعد المثل على فهم دوره. وتعتمد الدراما في إخراجها . بالإضافة إلى الإرشادات المسرحية ـ على الحوار، حيث إن الصورة التي تنطبع في ذهن المخرج تتكون في الفالب من الظلال التي أعطتها كلمات الحوار للمواقف، بالإضافة إلى ذلك فالحوار يشرح للمخرج الحالة النفسية للشخصية والإيقاعات الحركية التي تصاحبها وهي تتعدن (1).

وبعودتنا إلى "رسالة النفران" ثجد المري يعطي معلومات عن بعض المواقف والشخصيات انطلاقاً من حوار الشخصيات نفسها. وما من شك في أن هذه المعلومات ستفيد كل من سيفكر في إخراج هذا العمل على خشبة المسرح. من ذلك قوله على لسان ابن القارح: "يا أبا هدرش ما لي أراك أشيب وأهل الجنة شباب؟" (الرسالة، ص ١٢٢)، ومعنى ذلك أن الذي سيتقمص دور الجني "أبي هدرش" لا بد أن تظهر عليه علامات الشيخوخة.

ومن ذلك قوله على لسان علقمة بن عبيدة: "إنك لتستضحك عابساً وتريد أن تجني الثمر يابساً فعليك شغلك أيها السليم" (الرسالة، ص ١٥٠)، ومعنى ذلك أن الذي سيتقمص دور علقمة لا بد وأن تظهر عليه ملامح العبوس والقنوط والتجهم، كيف لا وهو مقيم في دار الجحيم.

وهكذا يخلق حوار المعري المواقف، ويلون الحالات النفسية الشخصيات، ويخلق بينها توافقاً وتناغماً أحياناً ومواجهة واصطداماً أحياناً أخرى، ويسير بالصراع إلى ذروته، ويكشف عن أفكار المؤلف وشخصياته. لذلك فهو حوار درامي بامتياز.

٢. الإرشادات المسرحية:

لا بد من الإشارة إلى أن الإرشادات المسرحية تختفي عندما تعرض المسرحية، فهي لا تظهر إلا أثناء قراءة المسرحية، حيث تمارس وظيفة العرض. ولذلك فتحن عندما نبحث عن هذه الإرشادات في "رسالة الغفران" فإننا نبحث عن مشروع العرض المسرحي فيها، ونبحث عن مدى تحقق مقومات الفرجة فيها.

١) القضاء الدرامي:

الفضاء المسرحي حقيقة جد معقدة لأنه يحتوي على:

- مكان مادي محسوس، وهو مكان وجود المثلين في علاقتهم مع الجمهور.
- مجموع مجرد هو مجموع العلامات الواقعية أو الافتراضية للعرض.

ومعنى ذلك أن الفضاء المسرحي حي مملوء بعناصر متنوعة هي:

- حسد المثل،
- عناصر الديكور،
- الأكسسوارات^(٧).

والفضاء الدرامي يتحدث عنه النص، إنه فضاء مجرد على القارئ أو الشاهد أن يصنعه بواسطة الخيال^(٨).

ويمارض الفضاء الدرامي إلى حد ما فضاء الخشبة، فإذا كان هذا الأخير يتحقق بواسطة المخرج، فإن الفضاء الدرامي لا يتحقق إلا بواسطة القارئ أو المشاهد، وذلك من أجل تحديد إطار لتطوير الأحداث والشخصيات. ويتشكل الفضاء الدرامي عندما نكون صورة عن البنية الدرامية لعالم المسرحية، هذه الصورة التي تشكلها الشخصيات وأفمالها وعلاقاتها ببعضها في إطار الحدث، ومعنى ذلك أن كل قارئ أو مشاهد يمكنه أن يكون صورته الخاصة والذاتية عن الفضاء الدرامي. وإذا عدنا إلى "رسالة الففران" نحدد فضاءاتها الدرامية، وجدنا الفضاءات الآتية:

• الفضاء الدرامي الأول: فضاء الجنة يحدده المري بقوله: "فقد غرس لمولاي الشيخ الجليل إن شاء الله بذلك الثناء شجر في الجنة لذيذ اجتناء، كل شجرة منه تأخذ ما بين المشرق إلى المغرب بظل غاطً ليست في الأعين كذات أنواط، والولدان المخلدون في ظلال تلك الشجر فيام وقعود (...) وتجري في أصول ذلك الشجر، أنهار تختلج من ماء الحيوان، والكوثر يمدها في كل أوان، من شرب منها النغبة فلا موت، قد آمن هنالك الفوت وسعد من اللبن متخرفات لا تغير بأن تطول الأوقات وجمافر الرحيق المختوم " (الرسالة، ص ٢٦).

ورغم أن وصف هذا الفضاء يمكنه أن ينطبق على باقي الجنة إلا أنه
يبدو مرتبطاً بشخص ابن القارح أكثر من ارتباطه بأي شخص آخر، لأن
المعري يقول: "غرس لمولاي الشيخ الجليل" أي له وليس لسواه. ويخبرنا
هذا الفضاء الدرامي بما ينعم به ابن القارح من لذات الجنة، ويما يرفل
فيه من نعيمها. وكلما سنحت الفرصة زاد المعري في بلورة هذا الفضاء
الدرامي وإضفاء مزيد من الدقة والوصف عليه، كقوله: "قأما الأنهار
الخمرية، فتلمب أسماك هي على صور السمك بحرية ونهرية، وما يسكن
منه في الميون النبعية، ويظفر بضروب النبت المرعية، إلا أنه من الذهب
والفضة وصنوف الجواهر المقابلة بالنور الباهر" (الرسالة، ص ٢٩).

- الفضاء المدرامي الثاني: وهو جنة العفاريت، حيث يقول: "فيركب بعض دواب الجنة ويسير فإذا هو بمدائن ليست كمدائن الجنة ولا عليها النور الشعشماني، وهي ذات أدحال وغماليل، فيقول لبعض الملائكة: ما هذه يا عبد الله؟ فيقول: هذه جنة العفاريت الذين آمنوا بمحمد (ص)" (الرسالة، ص ١٢٠). إذن هي جنة ليست كجنة البشر، ليس فيها إلا فتحات وأودية طويلة لا نور ولا جلال ولا إشراق يعمها، الفرق بينها وبين جنة البشر كالفرق أصلًا بين الجن والبشر.
- الغضاء الدرامي الثالث: هو أقصى الجنة أو لنقل تلك المنطقة الفاصلة بين الجنة والنار. فضاء يرضى فيه المرء بالحقير المهين، بعيداً عن نور الجنة ونعيمها وقريباً من النار وعذابها. هو فضاء خصص لمن كان مثل الحطيئة، لم يصله إلا بعد شدة وأذى وشفاعة من قريش. ويحدد المفضاء بقوله: "فإذا هو ببيت في أقصى الجنة كأنه حفش أمة راعية، وفيه رجل ليس عليه نور سكان الجنة، وعنده شجرة قميئة، ثمرها

ليس بزاك (الرسالة، ص ١٣٧).

 الفضاء الدرامي الرابع: هوفضاء الجحيم، نطل عليه مع الخنساء وهي تنظر إلى أخيها صخر وهو كالجبل الشامخ والنار تضطرم في رأسه.
 ونتجلى معالمه أوضح مع إبليس وهو يضطرب في الأغلال والسلاسل ومقامع الحديد تأخذه من أيدي الزبانية. إنه فضاء المذاب والحرمان.

• الفضاء الدرامي الخامس: وهو الجنة التي عاد إليها ابن القارح بعد أن مل حديث أهل النار. ونكتشف هذه المرة أيضاً فضاءين جديدين صغيرين داخل فضاء الجنة، أولهما: "روضة مؤنقة فيها حيات يلمبن ويتماقلن، يتخاففن ويتثاقلن" (الرسالة، ص ١٧٧). وثانيهما: "أبيات ليس لها سموق أبيات الجنة فيسأل عنها، فيقال: هذه جنة الرجز" (الرسالة، ص ١٨٠).

وكما سنرى فإن كل فضاء من هذه الفضاءات الدرامية يزخر بمجموعة من الديكورات تؤثثه، وتخلق علاقة بينه وبين الشخصيات، وتعطي للقارئ فكرة أكثر دقة عنه.

۲) الدیکور،

إن وظيفة الديكور ليست هي فقط تحديد مكان اللعب، أو عرض صور جميلة، وإنما هو أيضاً ممثل مساعد للممثلين الآخرين، إذ يجعلهم في الوسط الذي يلائمهم وبذلك يسهل علينا الوصول إلى حياتهم الداخلية(1).

ويعير الجمهور اهتماماً كبيراً للديكور الذي يأخذ مباشرة فيمة جمالية، ويأخذ دلالة على الخصوص (١٠٠). وتتنوع الديكورات في "رسالة الغفران"

بتنوع الفضاءات الدرامية، وتنم أغلب هذه الديكورات عن ما ينعم به أهل الجنة من ملذات وخيرات مما لم تره عين.

وكل الديكورات الموجودة في الرسالة تؤثث فضاء الجنة، أما فضاء الجحيم فلا حديث فيه عن الديكور. وهكذا نجد الديكورات الآتية:

الديكور الأول: يتجلى في قوله: "وينظر الشيخ في رياض الجنة فيرى قصرين منيفين". (الرسالة، ص ٤٦). وهذان القصران هما لزهير بن أبي سلمى ولمبيد بن الأبرص، وهما من اللؤلؤ.

الديكور الثاني: ويتجلى في قوله: "ويمضي في نزهته تلك بشابين يتحادثان، كل واحد منهما على باب قصر من در" (الرسالة، ص ٦٠). وهذان القصران للنابفتين: نابغة بني جعدة ونابغة بني ذبيان.

الديكور الثالث: ويتجلى في قوله: "يتمشون قليلًا فإذا هم بأبيات ثلاثة ليس في الجنة نظيرها بهاء وحسنا" (الرسالة، ص ١٠٤).

وهذه البيوت هي للبيد بن ربيعة، وهي في الأصل أبيات شعر قالها في حياته وصيرها اللطيف الخبير أبياتاً في الجنة يسكنها لبيد وينعم فيها نعيم المخلد.

الديكور الرابع: ويتجلى في قوله: "فيمثل بين يديه ما شاء الله من البيوت فيها أحجار من جواهر الجنة" (الرسالة، ص ٥). ويتم في هذه البيوت طحن القمح وإعداد الطمام والتهيئ للمأدبة التي سيدعو لها اين القارح كل شمراء الإسلام والشمراء المخضرمين ومختلف العلماء والأدباء.

الديكور الخامس: ويتجلى في قوله: "فينصرف إلى قصره المشيد" (الرسالة، ص ١٦٤). والحديث هنا عن قصر ابن القارح.

الديكور السادس: ويتجلى في قوله: "فيتخلل بها أهاضيب الفردوس ورمال الجنان" (الرسالة، ص ١٧٩). وقد جاء المري بهذا الديكور ليخلق لحظة خلوة بين ابن القارح وجارية له، لحظة يمضيانها بين كتبان المسك والمنبر.

الديكور السابع؛ ويتجلى في قوله: "ويتكى على مفرش من السندس، ويأمر الحور المين أن يحملن ذلك المفرش فيضعنه على سرير من سرر أمل الجنة. وإنما هو زبرجد أو عسجد، ويكون البارئ فيه حلقاً من الذهب تطيف به من كل الأشرار" (الرسالة، ص ١٨٢). إنها أبهى وأجمل صورة يرسمها المدي للحالة التي ترك عليها ابن القارح في الجنة قبل أن ينهي هذا الفصل من رسالته المخصص للفنران. صورة أرادها أن تعلق بذهن القارئ فيمني النفس بها ويسعى إليها.

ويوحي تغير الديكورات هذا وتنوعه بثراء الفضاءات الدرامية، كما أنه يوحي بتغير الأزمنة والأمكنة وتعاقب الأحداث والشخصيات.

٣) التوابع المسرحية (الإكسسوارات):

إنها أشياء خارج الملابس والديكور يستعملها المثلون خلال المسرحية. وتكتسب التوابع دورها الإيجابي بفضل شكلها ولونها ووضعها على خشبة المسرح ومدى قربها من عناصر أخرى أو بعدها عنها، وكذلك من خلال الدور المنوط بها والتأويلات المصاحبة لها.

لذلك يمكن الحديث عن علاقات ضيقة بإمكانها أن تجمع وتوحد ببن التوابع والنص، ببن الأشياء والكائنات، ببن الإنساني واللاإنساني ("". ويمودتنا إلى "رسالة الغفران" نجد مجموعة من الإكسسوارات، بعضها يؤكد ما يرفل فيه أهل الجنة من نعيم ككؤوس من العسجد، وأباريق من الزبرجد وهي مرتبطة بشراب الحياة الخالدة لا بشراب الحياة الفائية. وكطاولات الطعام المصنوعة من الذهب واللجين. ومن هذه التوابع ما يأخذ شكل ضباء أو طيور حسنة التغريد جميلة المنظر كما في قوله: "وكم على تلك الأنهار من آنية زبرجد محفور وياقوت خلق على خلق الفور من أصفر وأحرر وأزرق يخال إن لمس أحرق (...) وفي تلك الأنهار أوان على هيئة الطير السابحة، والغانية على الماء السائحة، فمنها ما هو على صور الكراكي وأخرى تشاكل المكاكي وعلى خلق طواويس وبط" (الرسالة، ص

ومن هذه التوابع ما يستعمله ابن القارح في غدوه ورواحه كإناء الخمر الذي يحمله وهو يطوف بأرجاء الجنة، وكالرمح القصير الذي أراد أن يصطاد به غزالة، وكالإناء من ذهب الذي تحتلب فيه ناقة.

ومن التوابع ما يرتبط باللهو والفناء كما في حديثه عن الجواري الكواعب: "وبأيديهن المزاهر وأنواع ما يلتمس به الملاهي" (الرسالة، ص ٦٧).

ومن هذه التوابع ما هو أداة تعذيب وتتكيل كالسلاسل والأغلال ومقامع المحديد التي تأخذ إبليس من أيدي الزبانية. وتساعدنا كثيراً هذه التوابع في تخيل الفضاء الدرامي "التار"، إذ ليس لهذا الفضاء من أوصاف إلا ما ارتبط بهذه التوابع. وكما نلاحظ ظالمري لم يكتف بالإشارة إلى هذه

التوابع بل كان في كثير من الأحيان يحدد لونها وشكلها والمادة التي صنعت منها. ويذلك صارت هذه التوابع "مادة تشكيلية" تفرض علينا أن ننظر إليها نظرة جمالية كما أنها تعطينا معلومات عن العالم المتخيل.

٤) الأزياء،

تكمن الصعوبة في جعل الأزياء حيوية ومتحولة لا يتم استهلاكها بمجرد أن يممن المتفرج النظر فيها لبضع دقائق، بل يجب أن تستمر في إرسال علامات في الوقت المناسب حسب جريان الأحداث (١٠٠٠).

وبعودتنا إلى "رسالة الغفران" نجد ثلاث إشارات إلى الأزياء: الإشارة الأولى وترتبط بالجواري الكواعب اللواتي "يرفلن في وشي الجنة" (الرسالة، ص ١٧). وترتبط الإشارة الثانية بالأعشى الذي يقول عنه: "فإذا هو بشاب غرائق غبرفي النعيم المفانق" (الرسالة، ص ٤٧). وهكذا فثياب الأعشى الأنيقة دليل على ما يرفل فيه من نعيم الجنة. وترتبط الإشارة الثالثة بالنابغة النبياني، حيث يقول عنه: "وقورفي المجلس لا يخف عند حل الحبوة" (الرسالة، ص ٧٧). والحبوة ثوب يلف ما بين الساقين، وفي ذلك إشارة إلى تعقله وهيبته ووقاره.

٥) الموسيقى:

قد تصبح الموسيقى بدورها شخصية داخل الحدث وتدخل في تمارض أو تكامل مع باقي الشخصيات. وعلاقة الموسيقى بالكلام وطيدة حيث إنها تنبثق منه وقد تطوره وقد تضخمه. كما أنه يمكن للموسيقى أن تلمب دوراً في بناء الفضاء الدرامي فتربط بين الفضاء المتخيل المعروض والفضاء المتخيل المتحدث عنه (١١).

وبعودتنا إلى "رسالة الغفران" نجد عدة إشارات إلى الموسيقى والغناء. وترتبط هذه الإشارات بالجواري الكواعب، سواء اللائي كن على هيئة إوز الجنة وتحولن بقدرة القادر إلى جواري، أو اللائي كن ثمرات في الأشجار وتحولن هن أيضاً إلى جواري، وهكذا يقول المري عن غناء إحدى الجواري لبيت من الشعر:

"فتصنعه فتجيء به مطرباً وفي أعضاء السامع متسرباً ولو نحت صنم من أحجار أو دف أشر عند النجار ثم سمع ذلك الصوت لرقص" (الرسالة، ص ١٧)، وفي قوله هذا دليل على جمال الغناء وسحره. ويقول أيضاً: "فتيمك فيه بنغم لو سمعه الفريض لأقر أن ما ترنم به مريض" (الرسالة، ص ١٧).

وتتوالى الإشارات إلى الموسيقى والفناء راصدة جو المتمة والسرور الذي يمم أرجاء الجنة حيث يقول: "فتندفع تلك الجواري التي نقلتهن القدرة من خلق الطير اللاقطة إلى خلق حور غير متساقطة تلحن قول المخبل السعدى" (الرسالة، ص ٤٤).

ولا يقتصر الغناء في الرسالة على الحور وجواري الجنة وإنما يغني أيضاً مغنون ومغنيات من أهل الدار الفانية مثل الغريض، ومعبد، وابن مسجح، وإبر اهيم الموصلي وابنه إسحاق، ودنانير وعنان. ولا يقل غناء المغنيات سحراً وجمالاً عن غناء جواري الجنة، حيث يقول المعري: "فتطربان من سمع وتستقزان الأفئدة بالسرور" (الرسالة، ص ١٠٩).

ويما أن الموسيقى والغناء عادة ما يرتبطان بالرقص، فقد وظف المري هذا المنصر الفرجوي والجمالي أيضاً في رسالته.

٦) الرقص:

رغم أن الرقص هو أكثر الفنون قدرة على التواصل وأكثرها قدرة على إثارة عواطفنا، إلا أنه مع ذلك يبقى محدوداً على مستوى وسائل التعبير. ولأن الرقص لا يتمتع بالقيمة الذهنية التي تملكها اللغة، ولا بثراء المشاعر الموجودة في الموسيقى فإنه "لا يمكننا ولا ينبغي لنا أن نرقص كل شيء "(١١).

وإذا عدنا إلى "رسالة الغفران" وجدنا إشارة إلى الرقص الهدف منها إتمام صورة المتمة واللذة الموجودتين في الجنة، مما يسمح لنا بإتمام رسم الصورة التي كوناها عن الفضاء الدرامي "الجنة" انطلاقاً من الديكور، والتوابع المسرحية، والملابس، والموسيقي، وهكذا يقول المعري متحدثاً عن ابن القارح: "ويذكر أذكره الله بالصالحات، الأبيات التي تنسب إلى الخليل بن أحمد، والخليل يومئذ في الجماعة، وأنها تصلح لأن يرقص عليها فينشئ الله القادر بلطف حكمته، شجرة غفر فتونع لوقتها، ثم تنفض عدداً لا يحصيه إلا الله سبحانه، وتنشق كل واحدة منه عن أربع جوار يرقن الرائين، ممن قرب والنائين، يرقصن على الأبيات المنسوبة إلى الخليل (...) فنهتز أرجاء الجنة" (الرسالة، ص ١١٢). وما من شك أن أرجاء الجنة الن من الحور الموتى المنهاء عنداه في دنيانا في شيء.

٧) المؤثرات الصوتية ،

توجد هذه المؤثرات الصوتية إما داخل الحكاية وإما خارجها، أو بعبارة أخرى إما أنها تنجز على خشبة المسرح وتعد جزءاً من الحكاية، وإما

أنها تنجز في الكواليس و"تلصق" بالفرجة. ومن أهم وظائف المؤثرات الصوتية أنها توحي بالواقعية (١٠). وهناك من يضع المؤثرات الصوتية على قدم المساواة مع الموسيقى، حيث يرى فيهما عنصرين أساسيين ومهمين في المرض المسرحى، فوظائفهما مشتركة أحياناً ومتكاملة أحياناً أخرى(١٠).

ونجد في "رسالة الغفران" إشارتين إلى المؤثرات الصوتية: تتجلى الأولى في قوله: "وتهش نفوسهم للمب فيقذفون ثلك الأنية في أنهار الرحيق ويصفقها الماذي المعترض أي تصفيق وتقترع تلك الأنية فيسمع لها أصوات تبعث بمثلها الأموات" (الرسالة، ص ٤١). ورغم أن الأمر يتعلق باللمب ويأنهار من عسل إلا أن المعري يوظف مؤثرات صوتية تقشعر لها الأبدان، بل تبعث بمثلها الأموات ليحافظ على روابط بين النفخ في الصور، والبعث، والصراط، والجزاء في الجنة.

أما الإشارة الثانية إلى المؤثرات الصوتية فيهدف من خلالها المعري إلى خلق جو مأدبة كبرى أقامها ابن القارح على شرف عدد هاثل من الشعراء والعلماء والنحاة والنقهاء. مأدبة سيقت لها كل أنواع الدواب والطيور والدواجن لتذبح: "فارتقع رغاء العكر، ويعار المعز، وتؤاج الضأن، وصياح الديكة لعيان المدية" (الرسالة، ص ١٠٦). مع الإشارة إلى أن ذبح هذه الطيور والدواب لا ألم فيه، وإنما هو جد مثل اللمب. ولمل المعري أراد بهذه الإشارة أن يسكن ما قد يعترينا من قلق واضطراب نتيجة ما قد نتخيله من منظر للذبح والدماء في جنة الخلد.

ولا تقف الإرشادات التي يعطيها المري عند توظيف هذه المقومات الجمالية واللغات الدرامية، بل إنه يعطي أيضاً إرشادات تتعلق بحالات الشخصيات، سواء كانت حالات نفسية أو حالات تعكس مواقف درامية توجد فيها هذه الشخصيات. وهكذا يقول عن عنترة بن شداد: "وينظر فإذا عنترة العبسي متلدد في السعير" (الرسالة، ص ١٤٦). ويقول عن الأخطل: "فيزفر الأخطل زفرة تعجب لها الزبانية" (الرسالة، ص ١٦٢). وبذلك يصف حالة هاتين الشخصيتين في نار جهنم من حيرة وقلق وأسى وحسرة.

ثم يصف حالة ابن القارح وهو يستقبل الأعشى: "فيلتفت إليه الشيخ هشاً سأمر تاحاً" (الرسالة، ص٤٦). وفي ذلك دليل على تقدير ابن القارح للأعشى واعتراف منه بمكانته وقيمته الشعرية. وعندما تحتدم المواجهة بين النابغتين: "ينهض نابغة بني جعدة مفضباً" (الرسالة، ص ٨٠). وفي كل هذه الإرشادات ما يساعدنا كمتلقين على التمثل الصحيح لطباع ومزايا الشخصيات، وكذا مدى درامية المواقف التي توجد فيها. ولا يقف المرى عند هذا الحد بل يذهب أبعد من هذا في البحث عن تحقيق لحظة فرجة ممتعة بمتزج فيها الخيال بالواقع، والحلم بالحقيقة، والمكن بالمستحيل. وان كان "المستحيل" لا يأخذ مفهومه ودلالته إلا في عالمنا الفاني، أما في جنة الخلد فلا مكان لمثل هذا المفهوم. وهكذا يتذكر ابن القارح وهو يتجول في أرجاء الجنة قصة امرئ القيس في دارة جلجل، فتتجسد أمامنا هذه الحادثة لأن بطلها سيصبح هو ابن القارح نفسه: "فينشئ الله، جلت عظمته، حوراً عيناً يتماقلن في نهر من أنهار الجنة، وفيهن من تفضلهن كصاحبة امرئ القيس، فيترامين بالثرمد وإنما هو كأجل طيب الجنة، ويعقر لهن الراحلة فيأكل ويأكلن من بضيعها ما ليس تقع الصفة عليه من إمتاع ولذاذة" (الرسالة، ص ١٧٩-١٨٠). ويذلك تتجسد أمامنا كمتلقين حادثة جميلة لطالما تخيلناها من خلال معلقة امرئ القيس وخاصة في

قوله:

ألا رب يوم لك منهن صالح ولا سيما يوم بدارة جلجل ويوم عقرت للمذارى مطيتي فيا عجباً من كورها المتعمل (١٧)

إلا أن المكان غير المكان، والزمان غير الزمان، والشخصيات غير الشخصيات، تماماً كما يحدث في السرح حيث يتقمص المثلون شخصيات غير شخصياتهم في أزمنة غير شخصياتهم.

إن "رسالة الغفران". في جزئها الأول. نص درامي بامتياز، فيه الحوار والإرشادات المسرحية، وإن كان فيه أيضاً سرد وراو، فإن ذلك ليس عيباً بما أن أحدث التجارب المسرحية. خاصة المسرح الملحمي. قد آمنت بدور السرد وأهمية الراوي فوظفتهما.

إنني لا أغالي وأزعم أن "رسالة الغفران" دليل على معرفة العرب بالمسرح، ولكنني أؤكد أن "رسالة الغفران" دليل على القابلية المبكرة للمقلية والمخيلة العربيتين واستعدادهما لكتابة وإبداع فن أدبي اسمه "المسرح".

الهوامش

- 1- Anne Ubersfled : Lire le théâtre éditions sociales 4ème édition - Messidor - Paris 1982 - p 22.
 - اعتمدت في هذه الدراسة: رسالة الففران لأبي العلاء المعري ـ شرحها وحققها
 وفهرسها وقدم لها الدكتور علي شلق ـ دار القلم ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ ١٩٧٥ ـ
- 3- Jacques Scherer: La Dramaturgie Classique en France - édition Nizet - 1966 - Paris - p 437.
 - انظر عادل نادي: مدخل إلى هن كتابة الدراما. نشر وتوزيع عبد الكريم بن عبد
 الله. تونس. الطبعة الأولى. ١٩٨٧. ص ٣٠ وما بعدها.
- 5- Gaston Baty. cité par Henri Gouhier in : Lessence du théâtre – édition Aubier – Montaigne – Paris – 1978 – p 76.
 - انظر عادل نادي: مدخل إلى فن كتابة الدراما. ص ٣٠ وما بعدها.
- 7- Anne Ubersfeld : Lire le théâtre p 177.
- 8- Patrice Pavis : Dictionnaire du théâtre Messidor éditions sociales - Paris - 1987 - p 146.
- Gaston Baty. cité par Odette Aslan. in : Lart du théâtre
 Seghers Paris 1963 p 604.
- 10- Pierre Larthomas: Le langage dramatique (sa nature et ses procédés) - P.U.F - Nouvelle édition - Paris - 1989 - p 108.
- 11- Ibid p 118.
- 12- Patrice Pavis: Dictionnaire du théâtre p 101.
- 13- Ibid p 256.
- 14- Serge Lifar: Les grands courants de la choregraphie à travers le XXème siècle - Alcan - Paris - 1937 - Tome II - p 478.

- 15- Patrice Pavis : Dictionnaire du théâtre p 59.
- 16- Gilles Girard / Réal Ouellet / Claude Rigault : L'univers du théâtre – P.U.F. – Paris – 1978 – p 77.
 - انظر شرح الملقات السبع: تأليف أبي عبد الله الحسين بن أحمد الزوزني.
 المكتبة الشعبية. بيروت. ص ١٢.

الفصل الثامن

الهدينة العربية تستلهم الأسطورة الفرعونية

إيزيس توفيق الحكيم نموذجا

الفصل الثامن

المدينة العربية تستلهم الأسطورة الفرعونية "إيزيس" توفيق الحكيم نموذجاً

تتمتع الأسطورة بحركة وحيوية تجعل المؤلفين يتجهون إليها، لتحت أشكائهم الدرامية منها، ولتوظيفها في الكشف عن رؤيتهم والإطلال منها على قضايا عصرهم ومجتمعهم، وهم بذلك يحاولون تفسير الأسطورة تفسيراً جديداً، يربط بينها وبين مشاكل عصرهم ويقربون بينها وبين الأطر الفنية السائدة(1).

فالأسطورة بمثابة القالب الرمزي الذي نصب داخله الأفكار البشرية، وبإعادة صياغة المبدع لها من خلال لفته ووجدانه وخياله فإنه يحول الرمز فيها من مدرك فلسفي. يكشف عن حركة الديمومة، وحركة الصراع التي تنطبع في الأشياء فتحيلها مادة حية . إلى مدرك جمالي مفهم بالوجدان والخيال، حيث إن التصور الإبداعي اللغوي لمالم الأسطورة، إنما يقوم على توحيد الأضداد والتأليف بينها في وحدة محكمة (1).

وتجدر الإشارة إلى أن التصور الأسطوري للعالم تصور درامي، بعمنى أنه يقوم على أساس من الصراع المحتدم بين الإنسان والقدر، وهولون من ألوان الصراع المدرامي، وهذا من شأنه أن يقرب المسافة بين الأسطورة والمسرح من حيث الخلق. بل إن المسرح قد ولد مع الأسطورة، ولم يكن فتاً قائماً بذاته، منفصلاً عنها، وإنما كان جزءاً لا يتجزء منها. وظلت الأسطورة هي المنبع الخصب لأغلب كتاب المسرح على مختلف المصور

وحتى العصر الحديث، وإن كان استلهامها قد عرف فترة ركود في العصور الوسطى نتيجة ازدهار الديانة المسيحية، إلا أنها ما لبثت أن عادت للظهور من جديد في أعقاب عصر النهضة،

وإذا كانت الأسطورة هي تلك الحكاية الحقيقية والقديمة التي تحكي عن أعمال الشخصيات الخارقة، والتي تتعلق دائماً "بالخلق" حيث تحكي كيف أن شيئاً ما جاء إلى الوجود، أو كيف أن تصرفاً ما، أو مؤسسة ما أو طريقة ما في العمل تأسست، وإذا كنا بمعرفتنا للأسطورة نعرف "أصل الأشياء"، وبالتالي نتمكن من السيطرة عليها حيث لا يتعلق الأمر هنا بعمرفة "خارجية" أو "مجردة"، ولكن بمعرفة "نحياها" شعائرياً، سواء حكينا الأسطورة رسمياً، أم قمنا بالشعيرة التي تبررها هذه الأسطورة(")، فليس معنى ذلك أنه من الضروري أن تنقل هذه الأسطورة، إلى المسرح، على هذا الشكل وبهذا المفهوم، فالدور الذي تلعبه الأسطورة في عالم المسرح هو تقديم الإطار العام والمادة الخام، حيث يأخذ منها المؤلف ما يشاء، ويدع منها ما يشاء، بل إنه لا يمكن اعتبار خروج المسرحية عن الأحداث الأصلية للأسطورة عيباً.

ويذهب نيكول الأرديس إلى أن للمسرحية المقامة على أساس من الأساطير مذاقاً خاصاً، يختلف عن مذاق المسرحية الاجتماعية الحديثة. فالمشاهد للمسرحية الاجتماعية يكون اهتمامه مشدوداً بسير الأحداث، فهو في لهنة عما قد يصيب البطل من عطب، ولا يدري هل تكتب له النجاة أم لا، وهو في قلقه وتعلق أنفاسه، لا يحفل بكثير من التفاصيل الفنية أو الروعة الشعرية. أما مشاهد المسرحية الأسطورية فهو لا يلتمس نشوة لجدة في القصة، لأنه يكاد يعرف كل ما سيحدث مسبقاً، فينصرف همه

إلى النواحي الجمالية، والقيم الفنية التي أضافها المؤلف إلى الأسطورة فيتذوقها في متمة وتلذذ⁽¹⁾.

فاهتمام كثير من كتاب المسرح بإعادة صياغة الأساطير يشير إلى ذكاء عند مؤلاء الكتاب، فهم لا يستحدثون أسماء أو أحداثاً لا عهد للناس بها، بل يستخدمون أسماء وأحداثاً تكثفت حولها عواطف البشر على مر السنين، وأصبح مجرد ذكرها يثير في النفوس عواطف وانفعالات شتى. فاستغلال المؤلف لأسماء أبطال الأساطير يغنيه عن استخدام آلاف النعوت والصفات لتحديد سمات شخصيات ما، في مسرحية جديدة.

ولا شك أن استلهام الأسطورة في المسرح يكشف عن حقيقة مهمة، وهي أن مشاكل الإنسان الجوهرية هي نفسها، لا تتغير بتغير الزمان والمكان. ولكي نتمكن من تحديد الفعل المسرحي - المرتبط بالأسطورة - كفعل اجتماعي، بكل ما في الكلمة من معنى، عليه أن يكون حاملاً للقدرة على التعبير عن حقيقة وتلاحم الجماعة، كما أن عليه أن يشكل الرؤية الجماعية للمجتمع، التى من خلالها ينظر إلى نفسه، وتاريخه، وعلاقته بالكون (٥).

ومن الملوم أن هناك مسرحيات يرتبط بناؤها الأسطوري بالواقع، وهناك مسرحيات ينفصل بناؤها الأسطوري عن الواقع، وهناك أخيراً مسرحيات يمزج بناؤها بين الأسطورة والواقع.

. فالبناء الأسطوري المرتبط بالواقع هو محاولة الكاتب توظيف بعض شخوص الأسطورة، ولكن بسمات بشرية، ومن هنا يصبح الصراع صراعاً إنسانياً لا يعتمد على سحر أو معجزات، أو خوارق لتصميده، وكذلك يصبح نمواً واقعياً.

. أما البناء الأسطوري المنفصل عن الواقع، فهو ذلك الذي يحاول أن يستخدم أكبر قسط من عناصر الأسطورة. لذلك فهوفي توظيفه للشخوص كثيراً ما يلتزم بصفاتها ومميزاتها وأفعالها الأسطورية.

. وفيما يتعلق بالبناء الذي يمزج بين الأسطورة والواقع فهو ذلك البناء الذي يستمد من الأسطورة بقدر ما يستمد من الواقع، بمعنى أنه وإن كان يوظف بعض شخوص الأسطورة فإنه يحاول المزج بين صفاتها الأسطورية، والمواقف المستمدة من الواقع الميش، الذي تتصل رؤية الكاتب به (١٠).

وعموماً يمكن أن نلاحظ أن معظم المسرحيات التي تعتمد على الأسطورة كمصدر لبنائها، تنخرط في اتجاهين:

 اتجاه تمثله المسرحيات التي يقترن فيها الجو المأساوي بلمسات كوميدية لكن دون أن تطغى عليه.

 اتجاه تمثله المسرحيات التي تعتمد الحفاظ على جو الأسطورة المأساوي دون افترانه بالفكاهة، طبقاً لنظرية الفصل بين الأنواع.

وسأحاول أن أبين كيف أن مسرحية "إيزيس" لتوفيق الحكيم تنتظم أولًا في البناء الأسطوري المرتبط بالواقع، وتنخرط ثانياً في الاتجاء الذي يقترن فيه الجو المأساوي باللمسات الكوميدية.

إن أسطورة إيزيس وأوزوريس هي أشهر أساطير مصر القديمة، وهي الآن وإن أصبحت تروى في إطار قصصي، إلا أنها كانت في وقت من الأوقات عقيدة راسخة لها شعائر وطقوس ترتبط بالحياة والموت وما بعد الموت، كما ترتبط بالفرس والحصاد.

وقد اشتهرت أسطورة أوزوريس لأنها انتشرت خارج مصر، ولأنها شكلت في الحضارات القديمة رمزاً لديانة الخلاص، ولأن مجموعة من الكتاب المشهورين مثل الإغريقي بلوتارك Plutarque (٥٠ - ٥٠) واللاثينى أبولي Apulée (١٥٠ - ١٨٠) قد كتبوا عنها.

ويذهب عبد الحميد زايد إلى القول بأن الأساطير المصرية هي أعمال أدبية يقرأها ويكتبها غالباً كتاب مبرزون في اللغة، فهي جزء مهم من الآداب المصرية القديمة. ولم يكن القصد من هذه الأساطير أن تكون سمراً لعامة الناس، وإنما كانت موجهة إلى خاصة القراء.

ويمكن تقسيم الأساطير الفرعونية إلى الأنواع التالية:

- الحكاية المسرودة: استخدمت فيها موضوعات هي أقرب إلى السرد منها إلى الوقائع التاريخية.
- القصة الفلسفية: كقصة الصدق والكذب حيث يدخلان في صراع
 ويقهر الصدق الكذب.
- القصة النفسية: وفيها تحليل نفسي وتتخللها بعض الأحداث
 الخارقة.
- . قصص المعجزات والفرائب والسحر: وهو النوع الذي تغلب عليه المعجزات والسحر، والشفاء المعجز، والحيوانات التي منحت موهبة التحدث(*).

واستخدمت الديانة المصرية التصورات الأسطورية لشرح بعض ما كان يؤمن به الناس ويمجدونه. ومارس اللاهوت المصري الأساطير في الكثير من مناحي الحياة، وظهرت الأساطير المصرية: أولًا: على هيئة ترانيم وصلوات وشعائر.

ثانياً: على أنها أفعال، فأقيمت احتفالات مثلت فيها معارك الآلهة. ثالثاً: ظهرت في الأشياء والصور، فوجدناها في الأشكال والرموز والنباتات والأجرام السماوية(^(م).

والأساطير المصرية، الخاصة بالآلهة، وصلتنا إما عن طريق الدين . وقد كانت غير واضعة . وإما عن طريق تسريها إلى الشعب واكتسابها شعبية خاصة. كما أنها وصلت إلينا في عهود لاحقة لنشأتها، الأمر الذي جمل الكثير من فصولها يتطور تطوراً كبيراً، حسب الأحداث التي مرت عليها. وإذا ما أردنا، في عجالة، أن نعقد مقارنة بين الميثولوجيا الفرعونية والميثولوجيا الإغريقية مثلًا، فإننا سنلاحظ أن هذه الأخيرة ما هي إلا انمكاس لنظرة الإغريق إلى آلهتهم، فلقد رأى الإغريق في آلهتهم ما رأوه في أنفسهم، وتخيلوا أنهم يسلكون نفس سلوك البشر، بل وتخيلوهم في صور بشرية. كما أن الإغريق رأوا أنه من المكن أن يختلط عالم الآلهة وعالم البشر عن طريق الزواج، أو الصداقة، أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاختلاط، أما الفراعنة فقد تخيلوا آلهتهم وكأنها تنتمي إلى عالم يختلف تماماً عن عالم البشر، وليس هناك علاقة بين الآلهة والبشر على الإطلاق. وقد تخيل الفراعنة آلهتهم في صور غير بشرية (أفعى، كلب، عجل...). ولو كان لآلهة القراعنة أن ينشئوا علاقة بمالم البشر، فإن هذه الملاقة لا تعدو أن تكون بينهم وبين الملوك فقط، لكنها لا يمكن أن تصل إلى أفراد الشعب العاديين(١).

وإذا كانت الميثولوجيا الإغريقية قد سمحت للإغريق برسم الملامح

الميزة لعالمهم الديني وبعكس مفهومهم للمقدس، ويتجسيد العالم الآخر، وبرسم الحدود "الجغرافية" لعالم ما فوق الطبيعة، فإن الميثولوجيا الفرعونية سمحت لقدامى المصريين برسم العلاقة الموجودة بين وجهي الكون: الوجه الواقعي، والوجه المتخيل:

وقد كان هيرودوت يقول عن قدامى المصريين إنهم أكثر الناس تديناً، أي أنه كان لديهم الإحساس بالطابع المجز للخلق، والإحساس بانتصار النظام على الفوضى، وبانتصار الكون على العدم.

وإذا عدنا إلى أسطورة إيزيس وأوزوريس، نجدها تفسر عادة تحنيط الموتى عند قدماء المصريين، كما تفسر عقيدتهم في الخلود بعد الموت، وتفسر الظواهر الطبيعية المرتبطة بالشمس، والنيل، والفيضان، والزراعة والري.

وتذهب الأسطورة إلى أن الفضل فنتحول المصريين من حياة البداوة إلى الاستقرار الزراعي، إنما يمود إلى أوزوريس الذي علمهم الزراعة، وعصر الخمور. فهو إلى حد ما يشبه ديونيزوس Dionysos عند الإغريق،

كما أن أوزوريس هو الذي وضع شعائر وطقوس الآلهة، وبنى المعابد

والمدن الأولى، ووضع القوانين العادلة. ومن جسده كان ينبع مصدر النيل، وكان هو القمر، وكان بساعد الشمس على أن تأخذ مسارها كل ليلة. فكل ما كان يتكرر في الوجود، كان أوزوريس يمثله: الملك والقمر والشمس والنباتات ومصدر النيل، حيث صار ظاهرة في مجموعة من المجالات المتوعة: الكونية، والفيزيائية، والبيولوجية، والاجتماعية.

أما أخوه "سيث" فكان يوجد في مفترق مجموعة من الأساطير، حيث يلمب دور الفوضى. وهو وإن كان مفتصباً، إلا أنه عقيم، وبذلك فهو يخل بالنظام البيولوجي. وحين يكون شمساً فهو يحرق المحاصيل، وحين يكون ماء، فهو السيول التي تدمر القرى، وهو يشكل في الصحراء، الوحدة، والمطش، والموت(!!).

وأسطورة إبزيس واوزوريس هي قصة ملك وديع طيب القلب، كاد له أخوه سيث فقتله فهامت أخته، وزوجته إبزيس في أرجاء الوادي تبحث عن أشلاء جثته، التي مُزقت إرباً، فلما وجدتها، أعادت إليه الحياة، ولكن على صورة غير كاملة. وحملت منه بحوريس، ثم قامت في صمت بالغ بتربية وتقويم ولدهما حوريس حتى إذا ما استوى عوده انتصر على عمه واسترد عرش أبيه.

وقد أصبح أوزوريس بعد أن قتله أخوه سيث ملكاً على الموتى في المالم الآخر، واتخذ هناك عدة ألقاب منها "رب الخلود"، و"حاكم الموتى"، و"إله المالم الآخر".

أما إيزيس فقد كانت آلهة البعث، وربة الزواج والأسرة في آن واحد. ويدهب الشاعر اللاتيني "أوفيد" إلى أن إيزيس ما هي إلا "أيو" IO

الإغريقية التي كانت كاهنة من كاهنات الآلهة "هيرا" زوجة كبير الآلهة "زوس". وعندما وقع هذا الأخير في حب أيو، مسختها هيرا عجلة بيضاء وسلطت عليها "النعرة"، وظلت بذلك هائمة إلى أن لحق بها زوس وخلصها من السحر وحملت منه بابن سمياء "إبافوس" (Epaphos)، حكم مصر وإفريقيا. وبذلك تكون إيزيس حسب هذه الرواية إغريقية الأصول(١٠٠).

ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الأسطورة قد تغلغلت في حياة المصريين، حيث وجدوا فيها متنفساً لآمالهم وآلامهم، كما أنها أثرت في الدين المصري بشكل واضح. ولعل من الأسباب التي أضفت عليها هذه الشعبية، أنها تعالج عناصر أساسية في المجتمع أهمها الظلم والاستعباد. وهي ظاهرة عانى منها كثيراً الشعب المصري على مر الأحقاب.

ولقد كان الحكيم يجهر دائماً بحبه لإيزيس، كبيرة آلهة الميثولوجيا الفرعونية، فقد تحدث عنها في مجموعة من أعماله، أولها "عودة الروح" (١٩٢٨) وآخرها "شمس النهار" (١٩٦٦)، وقد قال: "منذ تأليف مسرحية شهرزاد حوالي ١٩٣٠، وشخصية إيزيس تتهيأ للظهور يوماً ما". (١٢)

وقد عيب على توفيق الحكيم عدم اعتماده على الأصول الفرعونية في استلهامه لهذه الأسطورة، فقد لجأ الحكيم إلى كتابات بلوتارك الإغريقي، عن هذه الأسطورة، والذي سافر إلى مصر، وكتب عدداً من المؤلفات منها ما هو أخلاقي، ومنها ما يتعلق بالتراجم والسير. ولعل ما دفع الحكيم إلى الاعتماد على كتابات بلوتارك هو عدم ورود الأسطورة كاملة في الأصول الفرعونية. فقد وردت أجزاؤها مبعثرة في أوراق البردي، وجدران المابد والأهرامات، وكثيراً ما نجد بين هذه الأجزاء تناقضات واختلافات لا سبيل إلى حلها. إلا أن كتابات بلوتارك عن هذه الأسطورة، لم تكن تخلو سبيل إلى حلها. إلا أن كتابات بلوتارك عن هذه الأسطورة، لم تكن تخلو

هي الأخرى من بعض العيوب، فهي أولاً ناقصة، فقد قال بلوتارك مخاطباً أحد معارفه: "هناك قصة أرويها لك موجزة أشد ما يكون الإيجاز، بعد أن حذفت منها كل ما لا يفيد أو ما لا لزوم له". (11) كما أن بلوتارك قد استغل جو الأسطورة لتقسير آرائه في الأخلاق، والدين، والفلسفة. ولا شك أن الحكيم سيتأثر بها بشكل أو بآخر.

إن هذا المصدر الأسطوري هو الجانب المتخيل في مسرحية "إيزيس" لتوفيق الحكيم، أما الجانب الواقمي فيها، فيتمثل في المواضيع والقضايا التي ناقشتها، والتي لها علاقة بعصر ومجتمع الحكيم.

ففي الفصل الأول من المسرحية نجد الحكيم يصور القهر الذي يعاني منه الشعب، من طرف السلطة ممثلة في شيخ البلد، والشعب ممثل في مجموعة من الفلاحات البائسات. كما أن الحكيم يصور لنا هروب المفكرين والكتاب على شاكلة "توت" من المسؤولية تحت شعار "التسجيل فقط"، أو الفن للفن، وفي الجانب الآخر يبرز الكاتب المناضل على شاكلة "مسطاط" ويبرز كذلك الخير، ممثلاً في كل من إيزيس وأوزوريس.

وفي القصل نقسه نجد كذلك "خدعة الموت"، حيث صنع "طيفون" لشقيقه أوزوريس صندوقاً مذهباً في حجمه تماماً، ثم ألقى به في النهر. وفي الفصل الثاني تبدأ إيزيس رحلتها إلى مملكة بيبلوس عندما يشير عليها بذلك أحد الملاحين المابرين للنهر، وتلتقي إيزيس بزوجها الذي علم أهل بيبلوس ما أقاض عليهم بالخيرات. ويطلبان من ملك البلاد أن يسمح لهما بالرحيل إلى بلادهما. ويعود أوزوريس متخفياً مع زوجته ليعمل في الطل، وليلقب "بالرجل الأخضر" الذي يحول الصحراء إلى خصب. ويعثر عليه أتباع طيفون مرة أخرى، ويمزقونه إرباً، ويضعون كل عضو ويعثر عليه أتباع طيفون مرة أخرى، ويمزقونه إرباً، ويضعون كل عضو

من أعضاء جسمه في كيس، ويعملونها نحو الجنوب، وهنا ينتهي الفصل الثاني، بعد أن كنا قد علمنا في البداية أن إيزيس حملت، وولدت ابناً سمته حوريس. وفي الفصل الثالث، بعد مرور خمس عشرة سنة، يصبح الطفل شاباً، ويستعد مع أمه وتوت ومسطاط لاسترداد السلطة والعرش من عمه. وترى إيزيس أن العرش لن يعود إلا إذا استخدمت نفس أساليب طيفون في الخديمة والمراوغة. ويتحدى حوريس عمه للمبارزة، ويكاد طيفون أن يقتله لولا تدخل شيخ البلد في اللحظة الأخيرة مقترحاً أن تنعقد محكمة الشعب العليا، ويوافق طيفون، إلا أنه يفاجاً بعضور ملك بيبلوس الذي يعلن للشعب كل ما حدث لأوزوريس. فما كان من الشعب إلا أن نادى بحوريس ملكاً على البلاد، وهتف بسقوط طيفون.

وقد اختلف النقاد حول موقف الحكيم من الشعب في هذه المسرحية، فقد رأى مندور، ونبيل الألفي، وغيرهما، أن هناك شيئاً جديداً في نظرة الحكيم إلى المجتمع، فقد جعل الكلمة الأخيرة للشعب. أما توفيق حنا، وألفريد فرج، وغيرهما فقد أكدوا عكس ذلك، حيث رأوا أن الحكيم لم يثق بالشعب، بل هو يتهمه ببطء الفهم والحركة.

هذه الآراء، وغيرها تعكس عاصفة التعليقات التي قويلت بها مسرحية "إيزيس" عند صدورها في كتاب سنة ١٩٥٥، وعند ظهورها على خشبة المسرح سنة ١٩٥٦. وقد كانت هذه التعليقات متباينة تبايناً شديداً. ولمل هذا التباين كان نتيجة ذلك النوع من التفاقض، الذي يمكن أن نلاحظه، بين المسرحية، والأقوال التي وردت في تذييلها. فإذا كان الحكيم في المسرحية لم يعط للشعب دوراً مهماً، فإنه في البيان الذي ألحقه بالمسرحية يقول: "قوة الشمب مثل قوة الشمس، لا أثر لها إذا تفرقت أشمتها وتشتت،

ولكنها تعمل عملها إذا تجمعت وتكتلت ونظمت"(١٥).

ومسرحية الحكيم هاته. كغيرها من المسرحيات الذهنية - تحمل إلى جانب موضوعها الرئيس، والمتمثل في الصراع بين المثالية والواقعية، مواضيع ثانوية كمشكلة السلطة والحرية، والتناقض بين الغاية والوسيلة، والفرق بين رجل العلم ورجل السياسة، وكذا قضية الالتزام في الأدب. وقضية الالتزام ما الأدب. وقضية الالتزام حائنة كانت قائمة في مصر، في تلك الحقبة (سنة ١٩٥٤) بين العقاد وطه حسين من جهة، ومحمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس ولويس عوض من جهة أخرى. والحكيم وإن لم يكن قد شارك مباشرة في هذه المركة، إلا أن رأيه جاء من خلال مسرحية "إيزيس". وهذا الرأي يتمثل في الوعي الكامل بأهمية الانضواء الثوري تحت راية التقدم الاجتماعي في إطار الأدب الرهبع، فكل هذه المواضيع والقضايا التي تضمها المسرحية، ليست الأدب الرهبع، فكل هذه المواضيع والقضايا التي تضمها المسرحية، ليست

ونجدية السرحية خطين دراميين هما:

- خط درامي صاعد ببدأ مع بداية المسرحية حيث يصطدم الخير بالشر: الخير ممثلاً في أوزوريس، والشر ممثلاً في طيفون وأتباعه. وكلما ازدادت حدة الصراع الأبدي بين الخير والشر، ازداد صعود هذا الخط الدرامي إلى أن يبلغ ذروته مع مقتل أوزوريس وتمزيق جثته.

. خطا درامي هابط يبدأ بظهور حوريس للانتقام لأبيه ـ بعد أن أعدته أمه لذلك ـ ويستمر هبوط هذا الخطأ الدرامي إلى أن نصل إلى النهاية مع انتصار حوريس.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن شخصية أوزوريس لم تظهر إلا

في المنظر الأول من الفصل الثاني عمما جعل بعض النقاد يتصورون أن الحكيم لم يهتم بها على الدكيم قد جسدها درامياً بما يجعلها من أهم أقطاب هذه السحصية أن جعل غيرها من الشخصيات يتحدث عنها بما يكشف عن صفاتها وأفعائها بطريقة غير مباشرة.

أما شخصية إيزيس فقد كانت طيلة الوقت مثالية في سلوكها، إلا أنها عند محاولتها الانتقام لزوجها استمالت شيخ البلد إلى صفها عن طريق الرشوة، أي أنها سلكت طريقاً مادياً بحتاً. وفي هذا إقرار من طرف الحكيم بضرورة المزاوجة بين ما هو مثالي وما هو واقعي من أجل تحقيق الهدف، وهذه المزاوجة لا تعني التخلي عن القضية أو عن المبدأ، وإنما تعني مسايرة الواقع.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن دور إيزيس كامرأة مخالف تماماً لأدوار المرأة التي اعتدناها في أعمال الحكيم. فإيزيس لم تدمر الرجل، ولم تخنق مواهبه كما في باقي المسرحيات، وإنها هي امرأة ترد إلى أوزوريس. إله الحياة، إنها المرأة التي تحيي بدل أن تميت، إنها الأم التي فعلت المستحيل من أجل أن تحمي ابنها حوريس. إذن فإيزيس هي أولاً وقبل كل شيء ملكة، وزوجة، وأم، ودورها إيجابي إلى حد كبير، إلا أن بعض النقاد، فيما يبدو، رفضوا الصورة التي قدم بها الحكيم شخصية "إيزيس". وهكذا فقد عاب لويس عوض على توفيق الحكيم أن حط من قدر وقيمة الآلهة إيزيس، حيث جملها في مستوى البشر المادين: تحب، وتبكي، وتتألم وتضحك. (١١).

بل إن تعلقها بزوجها يكشف عن عمق عاطفتها ليوحد بينها. وهي الآلهة والملكة - وبين غيرها من النسوة في المشاعر الإنسانية. إنها لكي تعثر على زوجها تلجأ إلى كل الوسائل:

- توت: تلجئين إلى السحر؟
- إيزيس: ألجأ إلى كل وسيلة تدلني على مكان زوجي.
- توت: تفعلين مثل أولئك الفلاحات الساذجات، ممن يصدقن أني أصنع المعجزات؟
- إيزيس: وأي فرق بيني وبينهن؟ أنست منهن... إني امرأة مثل الأخريات.. عندما تفقد شيئاً عزيزاً فإنها تلتمس المجزة حيث تكون (۱۷).

إن مثل هذا الحوار يبعدنا ولا شك عن الجانب المتخيل في الأسطورة، ليربطنا بالجانب الواقعي فيها. إن إيزيس ليست آلهة، وإنما هي امرأة بحبها، وضعفها، بوفائها وصلابتها.

بل إن هناك حوارات أخرى تبعدنا حتى عن هذا الواقع لتقربنا من واقع آخر، هو واقع الاستبداد والظلم في المجتمعات المتخلفة.

. الفلاحات (للفلاحة): لماذا رجسي؟

. الفلاحة: شيخ البلد على باب السوق خطف منى إوزتي (١٨).

وفي حوار آخر نقرأ:

. مسطاط (لإيزيس): يجب أن نعمل ليعرف كل الناس... والوقت مناسب، فقد ساء حكم طيفون حتى عم الفساد كل شيء... والأمة تتحدر إلى هاوية (١١).

إن هذه الحوارات لا تعكس الجو المتغيل للأسطورة، بقدر ما تعكس الجوانب الواقعية للمجتمع المصري. إن الأسطورة هنا ليست إلا وسيلة من أجل إعادة النظر في حالة مصر، مصر في بداية عهد النظام الناصري. إن "إيزيس" تكشف لنا عن الوجه الفرعوني لمصر، مصر المسلمة أو المسيحية، على مر العصور (٢٠٠).

والحكيم في هذه المسرحية لا يمزج ببن المتخيل والواقع فقط، وإنما يمزج أيضاً ببن متخيلين هما: الميثولوجيا الإغريقية، والميثولوجيا الفرعونية، أولاً من خلال عقد مقارنة ببن إيزيس ذات السلوك الإيجابي، وبنيلوب Pénélope اليونانية التي لم تبحث عن زوجها أوليس Ulysse، من خلال سلوك سلبي، حيث ظلت تبعد الطامعين في عرش زوجها بحجة أنها لن تتزوج إلا إذا فرغت من نسج ثويها وكانت تنقض في الليل ما أتمته في النهار إلى أن عاد زوجها.

كما أن الحكيم في إطار المزج بين هذين التغيلين عوض "ست" "بطيفون"، وهو شخصية مرعبة تنتمي إلى الميثولوجيا الإغريقية. فقد كان آخر الجبابرة (Les titans) الذين ألفت بهم الأرض لمواجهة زوس. وكان لطيفون ماثة رأس، وكان الموت يزأر من خلال فكيه، وعيناه ترميان ببرق يعمي الأبصار. وقد تمرد على كل الآلهة (٢١١). ولمل الحكيم قد أراد أن يقول من خلال استلهامه لهاته الشخصية الإغريقية أن الشر موجود في كل زمان ومكان، وأن القوى المناهضة للخير تظهر في كل الحضارات والمجتمعات.

وهكذا نلاحظ أن هذه المسرحية من خلال مزجها بين المتخيل والواقع قد ارتبطت بالواقع، حيث أن الحكيم وظف شخوص الأسطورة بسمات بشرية، كما أنه بنى صراعه على الصراع الإنساني الذي لا يمتمد على معجزات أو خوارق لتصميده. وبذلك نما الحدث نمواً طبيعياً وواقعياً انطلاقاً من توظيف الواقع بكل متناقضاته وصراعاته ومتطلباته.

ومن هنا يمكننا أن نقول إن الحكيم قد غير من نظرته إلى دور الأسطورة في المسرح الماصر، فهو لم يعد يقف عند جلال الأسطورة القديم ليحمل إلينا منها ما هو نتاج الماضي وحسب، لذلك يسارع إلى القول في تذييل المسرية إلى أن المقصود بهذا العمل ليس: "بسط العقائد المصرية القديمة، بل هو إبراز أشخاص الأسطورة إبرازاً جديداً، إنسانياً، وتخريج معناها على النحو المفهوم الحي في كل عصر، وفي المصور الحديثة على الأخص"(٢٣).

أي أن الحكيم كان ببحث هنا عن القيم الحية القادرة على أن تناقش وتعالج قضايا عصره ومجتمعه، والقادرة على أن تجتذب اهتمام الجمهور الواسع، وأهمل الأشكال والقيم التي ماتت بموت العصر الذي أنجبها.

الهوامش

- انظر عبد القادر القطاد لل الأدب العربي الحديث، مكتبة الشباب، ط ١، ١٩٧٨، ص ٣٤٨.
 - انظر سعد عبد العزيز: الأسطورة والدراما، المطبعة الفنية الحديثة، القاهرة سنة ١٩٦٦، ص.٨.
- Mircea Eliade : Aspects du Mythe. Folio. essais. Gallimard. Paris 1989. p 32.
- نقلاً عن عادل القادي: مدخل إلى هن كتابة الدراما، مؤسسات ع، الكريم بن عبد الله، تونس، الطبعة الأولى، ١٩٨٧.
- Monique Borie : Mythe et Théâtre aujourd'hui une quête impossible : Nizet. 1981. p 7.
- انظر سمد أبو الرضا؛ الكلمة والبناء الدرامي، رؤية نقدية، تحليلية، مقارنة، دار
 الفكر العربي، الطبعة الأولى، ١٩٨١.
 - عبد الحميد زايد: الرمزية الأسطورة الفرعونية، عالم الفكر، المجلد ٢١، ع ٣، أكتوبر، توفمبر، ديسمبر ١٩٨٥، ص ٢٥ ـ ٣٠.
 - ٨. الرجع نفسه، ص ٣٢.
 - عدنان بن ذريل: انتفسير الجدلي للأسطورة، مطابع ألف باء، الأديب، دمشق، ۱۹۷۲، ص ۸۲۸.
- Ph. D: Rituels Egyptiens in: Dictionnaire des mythologies et des religions des sociétés traditionnelles et du monde antique – sous la direction de Yves

- Bonnefoy . Flammarion . Paris . Tome K-Z . p 330.
- Ph. D : Divinité, le problème du divin et des dieux dans l'Egypte ancienne : Ibid : Tome A-J : p 327.
- Edith Hamilton: La mythologie (ses dieux, ses héros, ses légendes). traduit de l'anglais par Abeth de Beughem. Marabout Université. Verviers. 1978. p 87.
- توفيق الحكيم: إيزيس، مكتبة توفيق الحكيم الشعبية، الطبعة الأولى، ١٩٧٨، ص
 ١٥٥.
 - نقلاً عن غالي شكري: ثورة المنزل: دراسة في أدب توفيق الحكيم، دار ابن خلدون، الطبعة الثانية، ۱۹۷۲، ص ۲۰۲.
 - 10. توفيق الحكيم: إيزيس، ص ١٥٧.
- ١٦. انظر ثويس موض: دراسات في أدبنا الحديث، دار المرفة، القاهرة، ١٩٦١، ص
 ٨٨.٧٥.
 - ١٧. توفيق الحكيم، إيزيس، ص ٢٤.
 - ١٨. المرجع نفسه، ص ٩.
 - ١٩٠ الرجع نفسه، ص ١٠٢،
- Jean Fontaine : Mort Résurrection : une lecture de Tawfiq Al hakim. Edition Boushama. Tunis 1978. p 272.
- Edith Hamilton : La mythologie, p 73.
 - ٢٢. توفيق الحكيم: إيزيس، ص ١٥٨.

الفصل التاسع

المدينة العربية تستلهم

بالأحداد العربية تستمل

الأسـطورة الإغـريقية "عودة الغائب" و"الفارس والأسيرة"

الفصل التاسع

المدينة العربية تستلهم الأسطورة الإغريقية "عودة الغائب" و"الفارس والأسيرة"

لفوزي فهمي نموذجين..

إذا كان الدكتور فوزي فهمي أحمد قد اختار أن يقيم مسرحيتيه "عودة الغائب" و"الفارس والأسيرة" على أسطورتين من ميثولوجيا الأبطال (أوديب وبيروس)، فذلك ليؤكد أن الإنسان المادي إذا كان يميش سجين القيود والحدود، فإن مثل هؤلاء الأبطال يسعون دائما إلى تجاوز هذه الحدود والقيود، بل إلى تجاوز أنفسهم لمواجهة الآلام والموت. ولمل ما يميز بطل الدكتور فوزي فهمي أحمد - داخل قدره كإنسان - هي الأعمال التي ينجح في إنجازها، هذه الأعمال التي تختزل الفضائل والمخاطر والفعل الإنساني، هذا الفعل الذي يخلق، ويدشن، ويؤسس. إنه الفعل الذي يضمن في أحلك الظروف الانتصار في المعركة، وإعادة النظام والتوازن. إنه الفعل الذي يتجاوز حدوده الخاصة، ويتجاوز الشرط البشري، ليلتحق بالقدر، كما يتصل الفدير بمنبعه.

وإذا كان الدكتور فوزي فهمي يوظف في مسرحيتيه هاتين أساطير الأبطال، فلكي يعرض حيرة الإنسان أمام الاختيارات الصعبة، أو صراعه مع نتائج أعماله. فالبطل في مسرحه لا يحقق المستحيل لأنه بطل، وإنما هو بطل لأنه يحقق المستحيل.

١. ملاحظات أولية :

() لقد تغلغت كل من أسطورة أوديب وأسطورة اندروماك في أعماق الدكتور فوزي فهمي أحمد المبدع والإنسان إلى درجة أنهما انعكستا على الإهداءين اللذين صدر بهما مسرحيتيه. فأسطورة أوديب هي أسطورة حب الزوجة (جوكاستا) وحب الأم (جوكاستا) وحب المدينة (طيبة). والإهداء الذي تصدر مسرحية "عودة الفائب" هو إهداء يعكس حب الزوجة (ميرفت)، وحب الأم، وحب المدينة (القاهرة). يقول الدكتور فوزي فهمي أحمد: "ميرفت زوجتي، يا وجه السعد، يطل من أهدابك أمسي فيفرحني، فأنت والقاهرة عشقي، ويحلولي أن تسبحا في عيني، أتوحد فيكما وأذكر وجه أمي، فأنت والقاهرة وأمي تنفذن عبر مسامات الصدر وتصغن لغتي. فإليك أهدي عقد ياسمين يسترخي على الصدر منك".

وأسطورة أندروماك هي قصة الزوجة التي أنهكها الزمن، وعاشت أياماً عصيبة، وعرفت خريف الحياة وشتاءها، وأعطت الولد لهكتور، وأعطت الولد لبيروس، وأعطت الولد لبيروس، وأعطت الله تأخذ شيئاً. إنها الزوجة التي تضحي من أجل أن يكبر زوجها. وهذا ما يكبره الدكتور فوزي فهمي أحمد في زوجته، يقول في الإهداء الذي تصدر مسرحية "الفارس والأسيرة": "ما أشق أيام كتابتها... كنت تشقين معي... بملح الصيف... وحزن الخريف... وعبء الوجود. وعند قدوم الشتاء كانت هي... مكتملة كطفلة لها أنفة تسكن منا القلب... غطت ضحكاتها زحام أروقة عذابات هذا الكون. حزمة أوراق أهديها لك نوارة بيتي... ميرفت زوجتي".

٢) كتبت مسرحية "عودة الفائب" سنة ١٩٦٨، أي بعد النكسة التي

عصفت بأحلام المثقفين العرب، وهزت آمال الأمة العربية، ولم تظهر المسرحية على خشبة المسرح إلا بعد تسع سنوات، أي سنة ١٩٧٧، في حين أن مسرحية "الفارس والأسيرة" قد كتبت ما بين سنتي ١٩٧٧ انتظرت وعرضت على خشبة المسرح السنة الموالية (١٩٧٨). فلماذا انتظرت مسرحية "عودة الغائب" تسع سنوات قبل أن تظهر على خشبة المسرح ألأن مواجهة الحقيقة في اللحظة نفسها كان أمراً قاسياً فكان لا بد أن يصبح حدث الهزيمة ماضياً حتى نعرضه على الجمهور الكبيرة ألا يذكرنا هذا بما فعله إسخيلوس عندما لم يقدم مسرحية "الفرس" إلا سنة ٢٧٤ (ق.م) أي ثمان سنوات بعد انتهاء المعركة بين الإغريق والفرس؟ ألا يذكرنا وأ.م) عندما استلهم حدثاً تاريخياً معاصراً له هو حصار الفرس لمدينة (ق.م) عندما استلهم حدثاً تاريخياً معاصراً له هو حصار الفرس لمدينة مسرحيته "سقوط ميليت" من العرض، يقول هيرودوت عن هذا المنع: "لقد مسرحيته "سقوط ميليت" من العرض، يقول هيرودوت عن هذا المنع: "لقد انهار الجمهور باكياً، وعوقب الشاعر بغرامة مائية قدرها ألف دراخمة، النهار الجمهور باكياً، وعوقب الشاعر بغرامة مائية قدرها ألف دراخمة،

الآن مسرحية "عودة الغائب" تذكر بآلام الشعب وبالمآسي الوطنية، المتظرت تسع سنوات قبل أن تعرض على خشبة المسرح؟.

٣) نقد أضيفت إلى قيمة الكتابة الدرامية للمسرحيتين المذكورتين قيمة إبداعية أخرى أثناء عرضهما، فقد عرضهما المسرح القومي بتاريخه الكبير، وبأعماله الشامخة، وبلجن قراءته الصارمة، كما تبنت هاتين المسرحيتين سيدة المسرح العربي سميعة أيوب التي دفعت بهما إلى خشبة المسرح القومي، هذا بالإضافة إلى أنه قدر للمسرحيتين أن يمثل أدوارهما

الرئيسة اثنان من كبار المثلين على الساحة العربية، وهما: محمود ياسين في دور "أوديب"، ونور الشريف في دور "بيروس".

- 3) من اللافت للنظر أن الدكتور فوزي فهمي أحمد قد قال في غلاف مسرحية "لفارس والأسيرة" أن "هذه المسرحية هي معالجة معاصرة لأسطورة يونانية قديمة، بطلها بيروس"، في حين أنه قال داخل المسرحية بأن "الفارس والأسيرة" "تنويع على أسطورة أندروماك القديمة". وقد يربك هذا الأمر القارئ العادي ويجعله يتساءل: هل يتعلق الأمر بأسطورتين مختلفتين؟ والحقيقة أن أسطورة أندروماك، لأنها مأخوذة من حرب طروادة، مليئة بأسماء أبطال مشهورين جمعت الحرب بينهم، على الرغم من أن كل واحد منهم خارج هذه الحرب . له أسطورته الخاصة به. إذن فحرب طروادة . ومن وراثها ملحمة الإلياذة لهوميروس . قد جمعت بين أندروماك، وهيلينوس، وييروس، وأخيل، وهيكتور، ومينيلاس، وأجاممنون، وأوريست. فوجدنا بذلك حكاية معقدة ومنشابكة تجمع بين وأحاممنون، وأوريست. فوجدنا بذلك حكاية معقدة ومنشابكة تجمع بين والأسيرة" قد تكون في الوقت نفسه "تنويعاً" على أسطورة أندروماك، والأسيرة" قد تكون في الوقت نفسه "تنويعاً" على أسطورة أندروماك، و"معالجة معاصرة" لأسطورة بيروس.
- ٥) أثار الدكتور فوزي فهمي في كل من السرحيتين قضية مهمة: ففي مسرحية "عودة الغائب" أشار إلى الموقف الذي يوجد فيه الكاتب الدرامي العربي عندما يريد تفاول موضوع تفاوله قبله دراميون من المسرح العالمي أو رواد من المسرح العربي، وهكذا يقول في غلاف المسرحية: "سبقني إلى معالجة هذه الأسطورة على المستوى العالمي كثيرون، وقبلي في لفنتا العربية رائد المسرح المصري توفيق الحكيم، ثم علي أحمد باكثير". وبذلك فالدكتور

هُوزي هُهمي أحمد واع بخطورة وأهمية إعادة تناول أسطورة "أوديب" التي تناولها كل من إستخيلوس، وسوفوكليس، وسينيك، وكورني، وراسين، وهولتير، والفرنسي جان فرانسوا دوسي (١٨٢٦.١٧٢٣)، والألماني فرديرك هون شيلير (١٧٥٩. -١٨٥٥)، واندريه جيد، وكوكتو، وتوفيق الحكيم.

لكن رغم صعوبة الموقف وخطورته، إلا أنه مغر في حد ذاته، فالكاتب الدرامي العربي تتابه رغبة في تتأول أساطير تتأولها كبار التراجيديين الإغريق، وكذا كبار السرحيين الغربيين، وإعادة صياغتها وتفسيرها التفسيراً جديداً، بل مغايراً أحياناً للتفسيرات الإغريقية والغربية، والتصرف فيها أحياناً إلى حد بعيد. وهذا ما فعله أيضاً الدكتور فوزي فهمي أحمد، حيث يتحدث في غلاف مسرحية "عودة الغائب" عما فعله الذين سبقوه وما فعله هو: "تكاد تكون حرفية البناء الدرامي لمالجتهم تتركز حول إمكانية أستبعاد ـ ولو إلى حد ما . نتيجة الفعل والتي تقع بعد لحظة الكشف وبقطة الاختلاف عندي في جوهر البناء، هي النقدم بلحظة الكشف. وبالطبع ما يتيمها شيء مغاير لكل المالجات".

أما القضية التي أثارها في مقدمة مسرحية "الفارس والأسيرة"، فهي قضية المسرح بين الأدبية والفنية، أو الفرق بين المسرحية بين دفتي كتاب . كمشروع عرض . والعرض المسرحي كهدف وغاية لكل مشروع، وهكذا يقول: "لست أعتقد أن هناك كاتباً خبر المسرح وعالمه، وتحسس مشاعر المتفرجين وهو في حضن العالم المقام أمامهم خلف الستار... وهو... الكاتب... برى عالمه يتراكض... بل ويحس لوجوده أصداء ولشخصياته حرارة الأنفاس... أقول إن هذا الكاتب لا يقنع على الإطلاق أن يكتب مسرحيته كي تطبع فقط بين دفتي كتاب (...) النص المطبوع في كتاب هو

مشروع لكنه مغلول بالكلمات والحروف والصفحات".

وقد اكتسب الدكتور فوزي فهمي هذه القناعة أثناء سنوات بعثته. والعلاقة بين النص والعرض، أو الفرق بين أدبية المسرح وفنيته، قضية عرفها المسرح العالمي وخاض فيها، فوجدنا أنصاراً للنص المسرحي ولقراءته، يؤمنون به ويقوته وبإمكانية استغنائه عن العرض. ووجدنا أنصاراً للعرض المسرحي، يؤمنون بأن العرض هو كل شيء، وبأن النص مجرد جزء من العملية الإبداعية، قد يكون هو أقل هذه الأجزاء قيمة، ووجدنا من يؤمن بضرورة التكامل بين النص والعرض، وبأن مصير كل واحد منهما مرتبط بمصير الآخر.

وثمل الصواب هو أن نؤمن بأن النص الدرامي نص أدبي كتب من أجل أن يمرض، وطبيعته مزدوجة، فهو لا يمكن أن يوجد بدون أسلوب ملحوظ أثناء القراءة، ومع ذلك فقيمه الخاصة لا تظهر بوضوح إلا بواسطة اللعب المسرحي، ويواسطة العرض^(٢).

ويذلك يكون الدكتور فوزي فهمي أحمد قد أثار في مقدمتي مسرحيتيه فضيتين مهمتين وشائكتين في الآن نفسه.

٢. المصدر الأسطوري والبناء الدرامي

لقد أحس الدكتور فوزي فهمي أحمد أن الميثولوجيا الإغريقية كانت وستظل نبماً خصباً لكتاب الدراما في العالم بأسره، لأن القيم الرفيعة التي تطرحها وتناقشها قيم خالدة تتجاوز حدود المكان والزمان.

كما أنه فهم أن للميثولوجيا الإغريقية لغة متكاملة من الرموز، تتمكس عليها هموم ومشاغل الإنسان سواء ما تعلق منها بالدنيوي، أو بالخالد، أو

بالمطلق. إنها انفتاح على المقدس، ومدخل إلى الحقيقة، وإلى الكاتن.

وما من شك في أن الدكتور فوزي فهمي أحمد قد وعى بأن استخدامها في المسرح هو نوع من إعادة خلق ذلك الجو الطقوسي والشمائري الذي كان يتميز به المسرح القديم وصار يفتقده المسرح الحديث.

إن اشتغاله على الميثولوجيا الإغريقية راجع إلى إيمانه بالملاقة الضيقة الموجودة بين الأحداث في كل من الأسطورة والمسرح. ففي الأسطورة من الحرية والجمالية التشكيلية ما يجعلها عنصراً من عناصر الخلق الدرامي. والخلق الدرامي. حسب راسين. هو أن تفعل شيئاً من لا شيء (")، والأسطورة هي تقريباً لا شيء، تحمل بعض ألوان التاريخ، لكن حرية الإبداع فيها لا حدود لها.

وهكذا فقد تعامل الدكتور فوزي فهمي أحمد بحرية وإبداع مع أسطورتين هما: أسطورة أوديب، وأسطورة أندروماك.

١) أسطورة أوديب و"عودة الغائب"

تذهب أسطورة أوديب إلى أن لايوس (Laïos) ملك طيبة، تزوج بإحدى قريباته جوكاستا (Jocaste)، وتحت حكمهما بدأت نبوءات معبد دلف (Delphes) تحتل مكانة كبيرة في حياة مدينة طيبة، وكذا في حياة الأسرة الملكية. وفي يوم من الأيام حذرت النبوءة لايوس من أنه سيقتل من طرف ابنه، وقرر لايوس أن لا يدع هذه النبوءة تتحقق. وعندما كبر الولد قيد رجليه، ورمى به في غابة، حيث إن الموت سيقضي عليه لا محالة، وبذلك أحس لايوس بالأمان والطمأنينة. ومرت عدة سنوات، وقتل لايوس من طرف شخص اعتقد الجميع أنه غريب عن مدينة طيبة، ولكنه لم يكن في حقيقة شخص اعتقد الجميع أنه غريب عن مدينة طيبة، ولكنه لم يكن في حقيقة

الأمر إلا ابنه أوديب الذي كان قد غادر مدينة كورنثه (Corinthe). حيث كان يمتقد أنه ابن ملكها بوليب (Polybe). في محاولة منه للهروب من نبوءة دلف التي تقول بأنه محكوم عليه بأن يمتل أباه. وقاده سفره قريبا من مدينة طيبة التي كان يتهددها الوحش أبو الهول (Sphinx) وهو وحش بجسد أسد ويجناحين وبصدر ووجه امرأة. وكان هذا الوحش يمترض طريق المسافرين ويطرح عليهم لفزاً، ويقتل كل من لم يعرف حله. ويلتقي أوديب بالوحش، ويحل اللفز، حيث إن ذلك الحيوان الذي يمشي في الصباح على أربع وفي وسط النهار على الثنين، وفي الليل على ثلاث، ليس في حقيقة الأمر إلا الإنسان في طفولته وشبابه وشيخوخته.

وينتحر الوحش بعد هزيمته، ويتخذ سكان طببة أوديب ملكاً عليهم، ويزوجونه زوجة ملكهم الراحل، التي لم تكن في حقيقة الأمر إلا أمه جوكاستا. ويميش الكل سميداً عدة سنوات إلى أن يجتاح الطاعون مدينة طيبة، ويحصد الكبار والصفار، وتتحول السعادة إلى شقاء. وتأتي النبوءة من معبد دلف على لسان أبولون: لن يرفع الطاعون عن طيبة إلا إذا تم الانتقام لموت الملك لايوس، وعوقب قاتله. وتظهر الحقيقة جلية: فالمذنب لم يكن إلا أوديب الذي قتل أباه وتزوج أمه دون أن يعلم. وتتتحر جوكاستا تحت وقع الفاجعة، ويفقأ أوديب عينيه، لأن شخصاً مثله لم يعد له الحق في أن يرى نور الشمس الطاهر(1).

وعلى عادة الكتاب الدراميين العرب فقد أدخل الدكتور فوزي فهمي تغييرات مهمة على الأسطورة الإغريقية، وكأن قدر الأسطورة الإغريقية أن تتغير دائماً على يد هؤلاء الكتاب الدراميين العرب. ولعل من بين أهم التغييرات التي أدخلها الدكتور فوزي فهمي أحمد على أسطورة أوديب، ما يلي:

الم تعد اللعنة وحدها سبب شقاء أوديب كما هو الأمرية الأسطورة، وإنما تدخلت المؤامرة السياسية في مسرحية "عودة الغائب" تتأليب أهل طيبة على ملكهم، هذه المؤامرة التي حاك خيوطها كل من ترزياس وكريون، وكان المبد هو فضاء الإعداد لها، والهدف منها هو إمساك كل من ترزياس وكريون بالسلطة، ومن أجل تحقيق ذلك، لجا إلى كل السبل:

كريون: حرفتا له نبت الحقول، حطمنا له السدود، نمرف أهدافه قبل أن يسمى إليها، فننقض عليها كهاوية الجيحم، فإذا به يرتد بنيرها وينتصر.

ترزياس: ذلك طريق مسدود.

كريون: وأين الطريق المفتوح.

ترزياس: أن نمسك بالسلطة. (عودة الفائب، ص ٨٠ ـ ٨١).

فهدفهما إذن أن يمزلا أوديب عمن حوله، وأن يجملاه وحيداً، وملكاً منزوع السلطة.

ترزياس: كلمتي أقولها، ثم بعدها لن يعود أبداً للعرش والتاج أي أثر. (عودة الغائب، ص ١١٥).

وكان توفيق الحكيم قد أدخل هو الآخر هذه المؤامرة السياسية في البناء الدرامي لمسرحية "الملك أوديب"، بل إنه عوض النبوءة - التي هي أساس هذه الأسطورة - بهذه المؤامرة، فجعل ترزياس المتآمر هو الموحي بهذه النبوءة وليس معبد دلف، وذلك من أجل إزالة أسرة آل لايوس عن حكم طيبة. ويقوي الدكتور فوزي فهمي أحمد من حضور المؤامرة السياسية في مسرحيته إلى درجة أنه يجعلها تطال الملك العجوز لايوس، حيث إن كريون وترزياس يرسلان سبعة رجال وراءه ليقتلوه خارج أسوار طيبة، وهو أمر غير موجود في الأسطورة، وإن كان هؤلاء الرجال لم يتمكنوا من قتله، لأن أويب كان قد قتله:

ترزياس: لملك كريون تذكر كيف حيرنا الخلاص من الرجال السبعة من أرسلناهم لقتله.

كريون: رغم أنهم اعترفوا أنهم لم يقتلوه بأيديهم.

ترزياس: لكنه قتل يا كريون... فكانوا هم الشركاء والدليل معاً على أننا أرسلنا في قتله. (عودة الفائب، ص ١٧).

ولنا أن نتساءل عن دلالة المدد "سبعة" في هذا التغيير الذي أدخله الدكتور فوزي فهمي على الأسطورة: لماذا "سبعة رجال"؟ هل هي الدلالة الرمزية للعدد "سبعة" في ثقافتنا العربية الإسلامية: (سبع سماوات، سبع أراضين، سبعة بحور، سبعة قصور، سبع بنات... الخ) أم هي إشارة إلى تراجيدية "السبعة ضد طيبة" لإيسخيلوس، التي كانت فيها هي أيضاً مؤامرة ضد طيبة؟

Y) التغير الثاني الذي أدخله الدكتور فوزي فهمي على الأسطورة، هو أنه عندما علم أوديب بأن جوكاستا الزوجة، هي الأم في الوقت نفسه، أبى أن يفترق عنها، وألح على أن يضلا زوجين في الظاهر من أجل الوطن، وأما وإنبا في الخفاء.

أوديب: أمي.. لن نكون عشاقاً بل أماً وولداً. ماتت الرغبة يوم لاحت أنها حرام. إن الذكرى تمزق القلب كالنصال، ولن يعيش على الأرض أشقى مني إنسان، ورغم ذلك أخاف، أخاف لوطني الانكسار أريد أن تحصد السنابل لنطعم الجياع ونكسو العراة، في ذلك خلاصنا، نقاؤنا، وليس في أن نموت. (عودة الفائب، ص ٧١).

ثار خل الدكتور فوزي فهمي تغييراً آخر على الأسطورة، حينما جعل جوكاستا. بعد أن علمت أنها أم أوديب. تسعى إلى تزويجه من أوريجانيا: جوكاستا: بأن تكوني زوجته.

أويجانيا: ماذا؟

جوكاستا: أجل أويجانيا زوجته... تهيئين له مرقده وتعطينه من ذاتك الخيرة، تمسحين عنه عناء الهموم والعذاب، تحطمين كآباته... فذلك سمادتي، لا تحرميني أوريجانيا من سمادتي، (عودة الغائب، ص ٩١).

وإن كنا لا نعلم بالضبط من تكون أوريجانيا، ولا ما هي طبيعة العلاقة التي تجمعها بجوكاستا، إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أن الجغرافي اليوناني بنزانياس Pansanias كان هو الوحيد الذي أشار إلى أن أبناء أوديب ليسوا من جوكاستا وإنما من زوجة أخرى هي أوريجانيا (Euryganie) ابنة هيبيرفاس (Hyperphas). وقد وظف الدكتور فوزي فهمي هذه الرواية قليلة التداول مع حرصه على أن يجمل جوكاستا هي التي تزوج أوديب، كما أنه جملهم هم الثلاثة يعيشون تحت سقف بيت واحد.

إذا كان أوديب قد فقأ عينيه في نهاية الأسطورة لأنه لم يعد يستحق
 إذا كان أوديب الشمس الطاهر، وهو الذي فتل أباه وتزوج أمه، وإذا كانت

التراجيديات التي استلهمت هذه الأسطورة في مختلف المصور تنتهي هي الأخرى بهذه النهاية، فإن الدكتور فوزي فهمي خالف الأسطورة وكل هذه المالجات، ليجعل أوديب يرفض فقء عينيه:

أوديب: (...) أما أنا فقد كان علي أن أفقاً عيني كما تحكي قصتي، لكن هأنذا أصد بكل إرادتي عن نفسي فقء المينين، فأنا أحلم بالخصب لا بالمقم رغم عذاب الجرح الذي يحفر مني الصدر. (عودة الفائب، ص ١٥٦).

من خلال هذا الموقف الذي اختاره الدكتور فوزي فهمي لبطله أوديب، حاول أن يجيب عن تلك الثنائيات التي تتحكم في الإنسان: كيف يمكن أن يكون الإنسان في الوقت نفسه بريئاً ومذنباً؟ سعيداً وتعساً؟ حراً وخاضعاً للقضاء والقدر؟ أو بعبارة أخرى كيف يمكنه أن يكون مذنباً لأنه بريء ؟ كيف يمكنه أن يكون تعساً لأنه سعيد؟ كيف يمكنه أن يكون عبداً لأنه حر؟

$^{''}$) أسطورتا أندروماك وبيروس و $^{''}$ الفارس والأسيرة

لا تستلهم مسرحية "الفارس والأسيرة" أسطورة بمينها بقدر ما تستلهم كل أساطير حرب طروادة، صحيح أنها تجعل أندروماك وبيروس المعورين الأساسيين لبنائها الدرامي، ولكن مع ذلك تتداخل مصائرهما مع كل من هيكتور، وهيرمون، وأوريست، وهيلينوس، بل ويتم الحديث عن أجاممنون، وكليتيمنسترا، وأشيل، وهيلين.

وإذا كانت الإلياذة تتحدث عن حلقة من السنة الأخيرة لحرب طروادة، وهي المسماة "غضب أشيل"، فإن مسرحية "الفارس والأسيرة" تتحدث عن ما بعد الحرب، أي عن الفترة التي أقامت فيها أندروماك أسيرة

عند بيروس،

ومن المؤكد أن الدكتور فوزي فهمي يقسم بطولة المسرحية بين أندروماك وبيروس، لأنه يمتبر ـ كما سبقت الإشارة إلى ذلك ـ أن "الفارس والأسيرة" هي "تتوبع على أسطورة أندروماك القديمة"، كما أنه يمتبرها "ممالجة معاصرة لأسطورة يونانية قديمة بطلها بيروس".

أندروماك إذن ابنة إيتيون (Eetion) ملك طيبة، تزوجت من هيكتور، وولدت له ولداً وحيداً هو استياناكس (Astyanax). قتل أشيل أباها وإخوتها السبعة أثناء سقوط طيبة - بعد موت هيكتور وسقوط طروادة - ثم قتل طفلها عن طريق إلقائه من أعلى أسوار المدينة. أسرها بيروس - ابن أشيل - وعاد بها إلى اليونان، حيث أنجبت منه ثلاثة أولاد هم مولوسوس (Molossos) وبييلوس (Piélos) وبيرغاموس (Ménélas). وتزوج بعد ذلك بيروس من هيرمون ابنة مينلاس (Ménélas) من هيلين. وكانت هيمون عاقراً، وكانت شديدة الغيرة من أندروماك ورحمها الخصب. وبعد موت بيروس في معبد دلف، أصبحت أندروماك زوجة هيلينوس العراف الطروادي، وعاشا معاً في مدينة سمياها "بيرغام"، وأنجبت أندروماك منه ابناً اسمه سيسترينوس إلى ميسي (Cestrinos). وبعد موت هيلينوس، ذهب بها ابنها برغاموس إلى ميسي (Mysie). في الشمال الشرقي لآسيا الصغري (أقر.

وبدلك فإن مصير أندروماك مرتبط بمصائر ثلاثة رجال هم هيكتور وبيروس وهيلينوس، أنجبت منهم هم الثلاثة، وشهدت موتهم هم الثلاثة.

أما بالنسبة إلى بيروس (Pyrrhos) فيمكن للمرء أن يتساءل لماذا اختار الدكتور فوزى فهمى هذا الاسم قليل التداول لهذا البطل، إذ أن الاسم الذي اشتهر به مونيوبتوليم (Neoptolème)، وهو الاسم المعتمد في التراجيديات الإغريقية، وكذافي الموسوعات المتخصصة في الميثولوجيا الإغريقية. ويعنى اسم بيروس "الأشقر"، بينما يعنى اسم نيوبتوليم (المحارب الشاب). وبيروس هو ابن أشيل من دبيدامي (Déidamie). وعندما مات أشيل علم قواد الإغريق من المراف هيلينوس . الطروادي الذي تم اعتقاله . أن طروادة لن تسقط إلا إذا تم تنفيذ عدد من الشروط من بينها حضور بيروس وفيلوكتيت (Philoctete) بين المحاربين. وذهب أوليس وفوينكس (Phoénix) إلى سيروس (Scyros) المحضار بيروس، وهناك أعطاء أوليس درع أشيل. وحقق بيروس انتصاراً سريعاً بقتله لعدد كبير من الطرواديين، كما أنه كان من بين الأبطال الذين اختبأوا في الحصان الخشبي. وعند سقوط طروادة قتل بريام (أبو هيكتور) على مذبح الإله زوس، وحصل بيروس على أندروماك (أرملة هيكتور) وهيلينوس كأسيرين. ثم بعد ذلك تزوج من هيرمون ابنة مينلاس، التي كانت زوجة لأوريست، أو خطيبة له على الأقل، ونسجت حول موت بيروس عدة حكايات، حيث بقال أن أوربست فتله، ويقال أيضا إن القائمين على معبد دلف فتلوه لأنه دنس معبدهم، كما يقال إنه قتل بإيعاز من هيرمون، ثم دفن بيروس في دلف، وكان الدلفيون بمقتون قبره، إلى أن ساعدهم شبحه ذات يوم على الدفاع عن أنفسهم ضد الغاليين (Les Gaulois) فأعادوا إليه الاعتبار، وارتفع إلى درجة الأبطال الموتى(١).

لقد قدم لنا الدكتور فوزي فهمي في مسرحيته شخصيات أسطورية متحدثة باسم عالم جديد، تطرح قضايا لم تكن أصلاً موجودة في الأسطورة، وتجسد فيماً تتطلب الشيء الكثير من الإنسان، وتجعل منه القاضي الوحيد على تصرفاته، ولمل ما ميز مسرحية "الفارس والأسيرة" هو أن الدكتور فوزي فهمي ناقش مفهوم البطولة من خلال طرح مجموعة من الأسئلة: التنازل أم عدم الانتاع، الإذعان أم غدم الإذعان؟ الاقتناع بالرأى الآخر أم عدم الاقتناع به؟

وهذه التساؤلات أفرزت لنا نوعين من الأبطال في هذه المسرحية:

- أبطال معاندون وعنادهم يؤدي بهم إلى الوقوع في الخطأ مثل أوريست وهيمون.
- لا شيء يحضون باحترامنا وتقديرنا لأنه لا شيء يحطمهم أساساً مثل بيروس وأندرومالك، ولمل ما يميزهم عن النوع الأول هو القضايا والأفكار التي يدافعون عنها.

ويما أن الدكتور فوزي فهمي يعتبر أن مسرحية "الفارس والأسيرة" هي تتويع أو "معالجة معاصرة" لأسطورة قديمة ، فقد أدخل عليها مجموعة من التغييرات التي تلاثم ما يريد طرحه ، كما أنها تمكنه من تسليط الأضواء على أكثر جوانب الحياة الإنسانية تعقيداً ، ومن عرض مختلف الطبائع. ومن بين هذه التغييرات نجد ما يلى:

 إذا كانت أندروماك قد أنجبت لبيروس في الأسطورة ثلاثة أبناء هم: مولوسوس، وبييلوس، وبرغاموس، فإن الدكتور فوزي فهمي قد غيب هذا الجانب عن مسرحيته، ولم يقم أية علاقة ببن بيروس وأسيرته أندروماك، إلا علاقة حب خفي بينهما، لم يجرؤ أحد منهما على البوح بها للآخر. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هؤلاء الأولاد الثلاثة هم سبب غيرة هيرمون - زوجة بيروس - من أندروماك، وسبب كراهيتها لها، لأن هيرمون كانت عاقراً.

- ٢) إذا كانت هيرمون في الأسطورة لم تستطع أن تتجب أبناء لبيروس لأنها عاقر، فإن الدكتور فوزي فهمي جعلها تلد في هذه المسرحية، بل وجعل مولودها هو المحور الأساسي الذي تدور عليه المسرحية، والخيط الرفيع الرابط بين أندروماك وبيروس وهيرمون، كما أنه جعل منه شبح حرب وفتنة يتهدد أمان واستقرار المدينة.
- ٣) عندما سقطت طروادة، لم يغادرها بيروس مع جنوده إلا بعد أن تم قتل استيباناكس Astyanax. ابن أندروماك وهيكتور. عن طريق إلقائه من أعلى أسوار طروادة، وعلمت أندروماك بموت رضيعها قبل أن يأخذها بيروس أسيرة ويعود بها إلى بلاد الإغريق. هكذا جرت الأحداث في الأسطورة، لكن الدكتور فوزي فهمي جعل أندروماك تعتقد في مسرحيته أن طفلها إنما اختطف منها، وأن بيروس أعاده إليها بعد ذلك لتقر عينها. وكان الطفل الذي أعطاه بيروس لأندروماك هو طفله من هيرمون، غير أنه لم يكن يعلم ذلك في بداية الأمر.
- 3) إذا كانت الأسطورة تقول بأن بيروس أمر الجنود بقتل ابن أندروماك وهيكتور برميه من أسوار طروادة، خوفاً من أن يكبر يوماً ويتأر لأبيه ولطروادة، فإن الدكتور فوزي فهمي قد جعل بيروس في المسرحية يذبح بيديه الطفل:

بيروس: (...) وأنا بين تزاحم الأضداد اشتد بي الخناق، فاستطالت كفي وهويت بسيفي على شرف الإنسان، فذبحت المولود بالمجان. (الفارس والأسيرة، ص ١٨٠).

- ٥) لقد أعطى الدكتور هوزي ههمي "للمؤامرة السياسية" حضوراً قوياً في هذه المسرحية، تماماً كما همل في مسرحية "عودة الغائب"، وبذلك جعل قسطاً كبيراً من الشقاء الذي عرفه كل من بيروس وأوديب نتيجة هذه المؤامرات السياسية. وإذا كان كريون وترزياس هما من تزعم المؤامرة السياسية في مسرحية "عودة الغائب"، فإن المتآمرين في مسرحية "الفارس والأسيرة" هم اينيو، ودايموس، ومارس. ومعلوم أن المؤامرة السياسية لم يكن لها أي حضور لافي أسطورة أوديب، ولافي أسطورة بيروس.
- آ أعطى الدكتور فوزي فهمي حضوراً جميلاً لشبح هيكتور في المسرحية، وإن لم يكن لهذا الشبح أي حضور في الأسطورة. ولا بد أن نميز هنا بين الشبح الذي ظهر مرة واحدة لأندروماك وكان صادقاً معها، وطلب منها أن تبدأ حياتها من جديد لأن الأموات لا يعودون، والشبح أو الأشباح الذين كانوا جزءاً من المؤامرة السياسية الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار المدينة. ولمل الحضور الدرامي لشبح هيكتور وتأثيره في حياة أندروماك يذكرنا بالحضور الدرامي لشبح والد هاملت في مسرحية شكسبير وتأثيره على حياة هاملت.

ويمكن الخروج من استلهام الدكتور فوزي فهمي لهاته الأساطير في مسرحيتيه بالملاحظات الآتية:

١. يا مسرحية "الفارس والأسيرة" لمتحضر فقط أسطورة أندروماك

وأسطورة بيروس، وإنما حضرت بقوة أيضاً كل من أسطورة هيلين وباريس، وأسطورة أوريست، وكذا أسطورة أجاممنون وكليتمنسترا.

7. وجدنا في مسرحية "عودة الغائب" إشارات أسطورية أخرى إلى جانب أسطورة أوديب، وهكذا عندما يقول أوديب: "كل صخور العالم فوق صدري" (عودة الغائب، ص ٧٨)، ففي ذلك إحالة على أسطورتي بروميثيوس وسيزيف اللذين ارتبط مصيرهما بالصخرة. وعندما تقول إحدى الشخصيات:

رجل: (...) خراب ودمار وكأني أبيع للشيطان بلادي (عودة الغاثب، ص ٨٤).

ففي ذلك إشارة إلى أسطورة فاوست الذي باع روحه للشيطان.

٣. يوحد بين أوديب وبيروس حب الوطن، وعشق المدينة، وبحث عن خير وسعادة أهلها، فتجدهما يحلمان بالشيء نفسه، ويسميان إلى تحقيق الأهداف نفسها.

ففي الوقت الذي يقول فيه أوديب: "أريد أن نحصد السنابل لنطعم المبياع وتكسو العراة" (عودة الغائب، ص ٧١) نجد بيروس يقول: "أريد أن نحقق لأبناء مدينتنا خبراً ومسكناً وسكينة" (الفارس والأسيرة، ص ٦٨). فرغم كل ما يفرق بين البطلين الأسطوريين، فإننا نجدهما في مسرحيتي الدكتور فوزي فهمي يحلمان بالأحلام نفسها، وكأن الأمر لا يتعلق بأحلام أوديب وبيروس وإنما بأحلام الدكتور فوزي فهمي في حياة أفضل لمواطنيه.

3. يبدو أن الدكتور فوزي فهمي قد خشي عدم معرفة الجمهور العربي العريض بتفاصيل هذه الأساطير التي استلهمها، فوجدناه طوال المسرحيتين يخلق مواقف درامية يجعل من خلالها الشخصيات تحكي عن أساطيرها أو عن أساطير الشخصيات الأخرى، وبذلك ضمن متابعة القارئ أو المشاهد العربي لأحداث المسرحيتين عن وعي ومعرفة.

هـ. حضرت النبوءة في مسرحية "عودة الغائب"، كما حضرت الجوقة بقوة في كل من مسرحية "عودة الغائب" ومسرحية "الفارس والأسيرة". وإذا كانت النبوءة قد احتلت مكانة كبيرة في الميثولوجيا الإغريقية، وارتبطت بمصير مجموعة من الأفراد، وأحياناً بمجموعة من الأسر والسلالات، وكانت لها معابد أهمها معبد "دلف"، وكان لها كهنة يحملونها إلى البشر من أشهرهم "ترزياس"، وكان لها آلهة يشرحونها على رأسهم "أبولون". وهذه هي الصورة التي وظف من خلالها الدكتور فوزي فهمي النبوءة في مسرحية "عودة الغائب". فإن الجوقة كما يرى الكاتب المسرحي الألماني مسرحية "عودة الغائب". فإن الجوقة كما يرى الكاتب المسرحي الألماني مفهوم عام. فالجوقة تفادر عالم الأحداث الضيق لتمس الماضي والمستقبل، والشموب الإنسانية بأجمعها. إنها تدعو إلى استخلاص النتائج والمبر، وقضل الفكر عن الحدث ("). وهذا هو ما قامت به بالضبط مجموعات الجوقة الطرواديات وجوقة الطرواديات وجوقة الوبنانيات في مسرحية "غودة الفائب"، وجوقة الطرواديات وجوقة الوبنانيات في مسرحية "افورة الأشيرة".

و. إذا كان أوديب لم يفقأ عينيه في مسرحية "عودة الفائب" خلافاً
 لما في الأسطورة، فإن بيروس يفقأ. مجازياً. عيون الآخرين وعيونه، حيث نجده يقول لأوريست؛

بيروس: أنا أفقاً عيوناً جفت... (الفارس والأسيرة، ص ٤٧).

ونجده يقول لأندروماك:

بيروس: ذبحته أندروماك... وأنا مفقوء العينين... مشلول الكفين... (الفارس والأسيرة، ص ١٨٢).

وكأن الدكتور فوزي فهمي يخلق معادلة بين أوديب وبيروس ولو على مستوى المجاز.

٣) البناء الدرامي في مسرحين: "عودة الغائب" و"الفارس والأسيرة"

يرى سعد أبو الرضا أن المسرحية ذات البناء الأسطوري إما أن تنفصل عن الواقع، وإما أن ترتبط به، وإما أن تمزج بينه وبين عالم الأسطورة. وهكذا فالمسرحية التي ينفصل بناؤها عن الواقع، يحاول بناؤها "أن يستخدم أكبر قسط من عناصر الأسطورة، لذلك فهو عندما يوظف الشخوص كثيراً ما يلتزم بصفاتها وأفعالها الأسطورية. وبرغم أن المنطقية الدرامية تحكم الحدث هنا، لكنه في بعض مراحله يعتمد على الخوارق التي تنتمي إلى الأسطورة لتصعيد الحدث، وتعقيد الصراع في نفس الوقت "(أ).

وفي المسرحية التي يرتبط بناؤها بالواقع، فإن الكاتب يحاول "توظيف بعض "شخوص" الأسطورة ولكن بسمات بشرية غالباً. ومن هنا يصبح "الصراع" صراعاً إنسانياً بشرياً، لا يعتمد على سحر أو معجزات أو خوارق لتصعيده، وكذا يصبح نمو "الحدث" نمواً واقعياً "(١).

أما في المسرحية التي يمزج بناؤها بين الأسطورة والواقع، فإن هذا البناء

يستمد من الأسطورة بقدر ما يستمد من الواقع، بمعنى أنه وإن كان يوظف بمض شخصيات الأسطورة، إلا أنه يحاول المزج بين صفاتها الأسطورية وسماتها الإنسانية، كما أنه يحاول المزج في الحدث بين المواقف الأسطورية والمواقف المستعدة من الواقع الميش الذي تتصل به رؤية الكاتب. (۱۰)

إن مسرحيتي "عودة الغائب" و"الفارس والأسيرة" تتميان إلى هذا البناء الدرامي الأخير، الذي يمزج بين الأسطورة والواقع. فشخصيات هاتين المسرحيتين أسطورية في مظهرها، واقعية معاصرة في فكرها وروحها. فالدكتور فوزي فهمي، في ماتين المسرحيتين، حاول. من خلال رسم ملامح شخصياته. أن لا يتصل اتصالاً كلياً بعالم الأسطورة، وأن لا ينفصل انفصالاً كلياً عن الواقع، وإنما وقف، أو لنقل وقفت شخصياته في المحدود المشتركة بين عالمي الأسطورة والواقع. هذه الحدود المشتركة التي جعلت أوديب وبيروس شخصيتين مسرحييتين تتمتعان بوجود غامض ومركب يدفع دائماً إلى تأويلات جديدة، وجعلتهما تتمتعان أيضاً بحياة خاصة، وتتميزان بكل الأشياء التي لا تستطيع لا اللغة ولا المفاهيم ضبطها خاصة، وتتميزان بكل الأشياء التي لا تستطيع لا اللغة ولا المفاهيم ضبطها في الواقع الإنساني.

إن شخصيات الدكتور فوزي فهمي ليست شخصيات ضعيفة في حد ذاتها، وإنما يمتريها أحياناً بعض الضعف. فإذا كانت قوتها تكمن في إرادتها، فإن الضعف الذي يعتريها أحياناً يكمن في طبعها، ولعل السبب في هلاكها هو أنها تجمل إرادتها في خدمة ضعفها.

صحيح أنه تنبعث من هاتين المسرحيتين رائحة بغور معابد اليونان، وشخصياتهما تنتمى إلى الميثولوجيا اليونانية، وفي سمائهما تحلق آلهة الأولمب، وجوهما وروحهما هما جو وروح الأساطير الأصلية، إلا أنه مع ذلك نحس أن الدكتور فوزي فهمي يطرح مجموعة من القضايا التي تهم مباشرة الوطن العربي عامة، والقطر المصري خاصة. كما أن الأحلام التي يحملها كل من أوديب وبيروس هي الأحلام التي نأمل أن يحملها كل الحكام العرب.

وهكذا يحضر الوطن بقوة في هاتين المسرحيتين، وطن بفوارقه الاجتماعية الصارخة.

كورس: إنها هكذا تريد للناس أن تكون... الفقراء فقراء والأغنياء أغنياء بلا حدود (عودة الفائب، ص ٩٤).

وطن بما يعرفه من استفلال بشع، ومن تشييد لثروات على حساب عرق المستضعفين:

أوديب: بل هناك من يعيش على جوع الآخرين... هناك قساة يستعبدون الناس وكأنهم رحى تدور، يستلون الجهد حتى النخاع بأقل من ثمن الغذاء... (عودة الغائب، ص ٩٥).

وطن عرف ويلات الحرب وأحزانها، قدم الآلاف من أبنائه ومع ذلك لا الانتصار تحقق، ولا الأمن استتب:

الفتى ا: يا وطن اجتاز الحرب... متى يفيض في ربوعك الأمن (الفارس والأسيرة، ص ٣٠).

وطن يحلم بأشياء كثيرة، غير أنها صعبة المثال:

بيروس: السكينة والأمن، الديمقراطية والعدل، وحق الناس أن تميش

ع مدينة الأمن. (الفارس والأسيرة، ص ٤٥).

وتستمر صور الوطن متدفقة في المسرحيتين، كل منا يعرف فيها وطنه:

أوديب: هناك من يشقون طوال العمر ولا يجدون الوقت لكي يلتقطوا الأنفاس، للفأس وبالفأس يعيشون لا يكادون يجمعون خبزا يكفي النهار ويدرون في الصمت بلسم الجراح. وهناك من يحكمون الكون، أصحاب الصولجان والقصور والثراء، أولئك لا يعرفون الجهاد، من يلبسون الحرير... ويعيشون في حضن النعيم، فوق جباههم توضع التيجان. (عودة الفائب، ص ٢٧.٢٦).

من منا نحن العرب يستطيع أن ينكر أن هذه الصورة موجودة في وطنه؟

فقراء أوطاننا ليس لهم الحق في الأفراح، ويسرعة تتخلى عنهم الأحلام، ولا يبقى لهم غير الأنين:

أوديب: (...) في كل بيت جوعى، وفي كل صباح تخرج جحافل البسطاء، يحصدون ويقطفون وعرقهم كالدم المراق، ويذهب الحصاد كله لأصحاب الضياع. (عودة الفائب، ص ١٩).

وتموت القيم في الوطن، ويموت حس المواطنة، ويصبح المرء قادراً على أن يبيع أي شيء وكل شيء، وأن يخون:

ترزياس: هناك من يمكن شراؤهم ببعض الوعود أو بأحلام الثراء أو بالنساء الفارهات، وهناك من يخون بلا ثمن مدفوع... (عودة الغائب، ص ٨٢).

ويباع الوطن، ويسيطر عليه الفكر التآمري، وتحس بالمؤامرات تحاك في كل جانب:

مارس: (...) السيقان تقطع والرقاب... ومن ينج من الموت يملأ جسده حقل جراح، والجراح تملح بالتراب، ويهرب من المدينة الأمان، حيث في كل دار يتبقى حطام، ورجالنا في كل مكان يقومون بالقتل والتغريب... (الفارس والأسيرة، ص ١٦٢).

ولا يكتني الدكتور فوزي فهمي بعرض صور الجياع الذين يسكنون القبور، والذين يميشون في كنف الظلم، ويفتقرون إلى الأمأن، وإنما يقدم أيضاً رأيه وموقفه من عدة أشياء.

• يقدم مفهومه للحكم:

أوديب: سيظل ملكاً حتى تتنهي قدرته على الرؤية في زمانه حين يصبح العالم الجديد فوق عالمه، حينتُذ يجب ألا ينتظر حتى يرفضه الجديد، بل عليه أن يسلم الشعلة لمن يليه. (عودة الغائب، ص ٣٨).

• يقدم مفهومه لاقتصاد العدل الذي فيه صلاح الوطن:

بيروس: كي نقهر من المدينة البؤس، ليس بأن نصك النقود بالكوم، وليس بالسرقة ولا بالقتل، بل أن نوسع منابع الثروة في مدينتنا، لنحقق اقتصاد عادل (الفارس والأسيرة، ص ٣٩).

• يقدم مفهومه للمدينة التي يحلم بها كل مواطن عربي.

الكورس: (...) سنبني مدينة الوفرة... مدينة الكل... مدينة المدل... مدينة الأمل (الفارس والأسيرة، ص ١٣٩).

• يقدم مفهومه للحرية:

بيروس: (...) عندما يدرك كل فرد فيها... كل شعبها أنه المسؤول عن الحرية التي اكتسبها، وأنه لا ضمان لشيء دونها، فهي القدرة على الاحتجاج، حتى حين تغدو العدالة غير محققة، تكون الحرية هي السبيل إلى تحقيقها (الفارس والأسيرة، ص ١٤٩.

وهكذا تتداخل في البناء الدرامي السرحيتي الدكتور فوزي فهمي المناصر الواقعية بالمناصر المتخيلة، ويؤثر بعضها في البعض الآخر. فالجانب الواقعي في هاتين المسرحيتين هو الذي ينقل لنا ما نراه كل يوم وما نحسه ونفكر فيه، أما الجانب المتخيل فهو الذي يساعدنا على فهم ما نراه ونحسه ونفكر فيه.

كما تجدر الإشدارة إلى أن المواقف في هاتين المسرحيتين درامية وتراجيدية أيضاً، لأنهما حافظتا على روح وهيكل الأسطورة. وكما هو معلوم فإن الموقف يكون درامياً ما دام الصراع قائماً فقط على مستوى الإرادات البشرية، ويصبح هذا الموقف تراجيدياً انطلاقاً من اللحظة التي يتولى فيها القدر تسيير المصائر البشرية(١٠٠).

الهوامش

- Hérodote. cité par H.C. Baldry in" Le théâtre tragique des Grecs – Traduit de l'anglais par Jean-Pierre Darmon – AGORA – N° 9 – Maspero – La découverte – Paris – 1975 – p. 112.
- Pierre Henri Simon": Théâtre et destin (La signification de la renaissance dramatique en France au 20ème siècle) – Armand Colin – Paris 1959 – p. 14.
- Racine, cité par Jacques Schérer, in! Dramaturgies d'Œdipe - P.U.F. écriture - 1ère édition - Paris - 1987 - p. 139.
- Edith Hamilton": La mythologie (ses dieux. ses héros. ses légendes) – traduit de l'anglais par Abeth de Beughem – Marabout Université – Verviers – 1978 – p. 322-323.
- Michael Grant / John Hazel": Dictionnaire de la mythologie – p. 28. Voir aussi": Edith Hamilton". La mythologie – pp. 222–238.
- Ibid": pp. 256-257.
- Fréderic Von Schiller": cité par Odette Aslan. in "L'art de théâtre – Editions Seghers – Paris – 1963 – p. 207.

ب سعد أبو الرضا: الكلمة والبناء الدرامي - رؤية تحليلية مقارنة . دار الفكر العربي
 . الطبعة الأولى - ١٩٨١ . ص ١٦٥٠.

٩. المرجع نفسه، ص١٤١.

۱۱. Pierre – Aimé Touchard". L'amateur de théâtre (ou la

règle du jeu) - Seuil - Paris - 1954 - p. 90.

١٨٥

الفصل العاشر

عندما تسخر المدينة من ممومما بالمسرح

إمفعوم الكوميديا والكوميدي عند أوجين يونسكوا

القصل العاشر

عندما تسخر المدينة من همومها بالمسرح (مفهوم الكوميديا والكوميدي عند أوجين يونسكو)

بحث أوجين يونسكو، طوال حياته، وفي كل أعماله، عن أن يجملنا نقاسمه رعبه: رعب من الديكتاتوريات السياسية، ورعب من الآخرين ومن غياب التواصل ممهم وهوفي ذلك شبيه بوجوديي النصف الثاني من القرن المشرين ورعب من الشيخوخة، ورعب من المادة، ورعب من الألم، ورعب من التقاليد المائلية ومن التنظيم الاجتماعي البورجوازي، وفوق كل هذا وذاك، رعب من الشرط الإنساني، مما نتج عنه رؤية مرعبة للمالم وللآخرين ولنفسه . غير أن يونسكو أراد دائماً أن يعلن نفسه كاتباً كوميدياً، يمالج كل هذا الرعب في ضحك صارخ.

عندما نتحدث اليوم عن أوجين يونسكو، فإننا نفكر أولاً في مسرحه أكثر مما نفكر في كتاباته الأخرى سواء منها رواية: "Le solitaire" (الوحيد)، أو كتاباته عن الرسم: "Le blanc et le noir" (الأبيض والأسود)، أو كتاباته عن الرسم... أفكار عن "La main peint ... notes de travail" (اليد ترسم... أفكار عن العمل)، أو كتاباته التنظيرية مثل: "Journal en miettes" (مذكرات متشدرة) و"Journal en miettes" (أفكار وأفكار مضادة). ونفكر في مسرحياته التي عرضت أكثر مما نفكر في مسرحياته التي عرضت أكثر مما نفكر في مسرحياته التي الم تعرض: نفكر في المسرحياته التي الم تعرض: نفكر الأميرة الصلماء) ١٩٥٠، و"La leçon" (الدرس) ١٩٥٠، و"Les chaises" (الكراسي) ١٩٥٠، و"the chaises" (أميديه أو كيف بمكن التخلص منه)

"Le roi se meurt" (الخراثيث) ۱۹۰۹، و"Rhinocéros" (۱۹۷۸، الخراثيث) ۱۹۷۹، (۱۹۷۲ (ماكبيث) ۱۹۷۲، أكثر مما نفكر في "Macbeth" (ماكبيث) ۱۹۷۲، و"Yoyages chez les morts" (سفر عند الأموات) ۱۹۷۲.

كما تتبادر إلى أذهاننا مصطلحات من مثل "مسرح العبث" و "مسرح اللامعقول"، مسرح آمن بأنه في "المسرح التقليدي" فتلت الكلمات الصور، أو على الأقل جزّاتها، لأن الكلمات صارت أفتعة. ولمل فتاع اللغة هذا هو ما يسميه (هيدجر) Heidegger "الثرثرة" أو "استحالة التخلص"(١). لذلك ألح (هيدجر) في أكثر من مكان على إمكانية الكلام في الصمت، مما يسمح بالوصول إلى "حالة خاصة" من التواصل.

لهذا آمن يونسكو أيضاً بأن "التجربة المميقة ليس لها كلمات، فكلما شرحت نفسي، فهمت نفسي أقل"، (") فصار أحد أهم أهداف يونسكو أن يتيم أعماله على لغة لا تقول شيئاً. فكما يقول هو نفسه: "الصمت من ذهب، وضمانة الكلمة ينبغي أن تكون هي الصمت"(")، لذلك فالكوميديا عنده لا تقوم على الكلمة وحدها، لأن المسرح ليس لغة فقط، إنه فرجة أيضاً. والمسرح بصري بقدر ما هو سمعي، حيث تتشأ الكوميديا أيضاً من الرسم، والنحت، والرقص الإيقاعي، ولعب المثلين، والديكور، والإنارة، والاكسوار. فكل هذه المناصر تكون "الصور الركحية"، التي يمكنها أن تكون حاملة للكوميديا.

ويتابع يونسكو تحامله على الكلمة، فكلمة واحدة يمكن أن تضمنا على الطريق، لكن الكلمة الثانية تحدث لدينا ارتباكاً، وتخلق لدينا الكلمة الثالثة فزعاً، أما الكلمة الرابعة فهي بداية الفوضى المطلقة. فالكلمة لم تعد تُظهر الحقائق، إنها مجرد ثرثرة وهروب إلى الأمام. إنها تصم الآذان، وتمنع

الصمت من التحدث، وتستنزف الفكر.

هل معنى هذا أن "الكلمة" لن تحقق أبداً الكوميديا؟ وماذا يعني مفهوم مثل "كوميدي الكلمات"؟ يؤكد Henri Bergson (هنري برجسون) أن "كوميدي الكلمات" يوضح عبثية اللغة كمحرك أساسي ورئيسي لمشهد كوميدي، كما يبين كيف أن تصلَّبُ الكلمة وآليتها شبيه بتصلب وآلية حركات الشخصيات. فتصلب الكلمة في "كوميدي الكلمات" يتجلى في العبارات المسكوكة، والجمل المقولية، والجمل المعزولة عن قائلها، خصوصاً إذا ظهر لنا أنها قيلت بطريقة آلية. كل هذا يتحقق بما تحمله الكلمة من لا معقولية ظاهرة (1).

إن كلام برجسون ويونسكو عن عبثية اللغة وعن عجز الكلمة وحدها عن خلق الكوميديا، لا يمني الاستفناء الكلي عن الكلمة في الكوميديا، وإنما يمني عدم إقامة المسرح الكوميدي كله على الكلمة التي يكون هدفها "الفهم"، أو يكون دورها هو "سرد الحكاية". فيونسكو من أولئك الكتاب المسرحيين المناصرين الذين يقيمون علاقة مختلفة مع الحكاية، فهو ليس "سارد حكايات"، ولا يقيم مسرحه على كثافة الكتابة. وهو ليس ممن يمكن أن نسأله "ما هي حكاية مسرحيتك؟". وقد اتهمه النقد المدرسي، وكذا النقد المجامعي، بأنه من أولئك الذين "أضعفوا الحكاية"، أو أولئك الذين لا توجد في مسرحياتهم حكايات متناغمة، غير أنه آمن مع مجموعة من الكتاب أمثال (Jean-Claude Grumberg) "جان كلود جرونبورج"، و(Michel Vinaver) "ميشيل دوتش"، و(Michel Vinaver) "ميشيل شينافير" و(Michel Vinaver) "بيرنارد مار يكولتيس"، بقيمة فينافير" و(Bernard-Marie Koltès) "بيرنارد مار يكولتيس"، بقيمة المتقيل الكوميدي، وبالدور الذي يمكن أن يلعبه القارئ

على إقامة "نصه" من خلال تحريك شبكات المعنى، وذلك بناء على ما حققته الأبحاث النقدية حول القارئ مثل البنيوية والسيميائيات، وبناء على التأكيد على علاقة القارئ بالنص وما ينتج عنها من بلورة للنص، انطلاقاً من رولان بارت ووصولاً إلى أمبرطو إيكو^(٥).

لن أدرس الكوميديا في أعمال أوجين يونسكو المسرحية، وإنما سأعمل على استخراج مفهومه "للكوميديا والكوميدي" من خلال كتابه "نقط ونقط مضادة" Notes et contre-notes الذي يضم عدداً من المقالات المهمة، والحوارات القيمة عن مفاهيمه الدرامية، وعن نقده للنقد والنقاد، وعن آرائه في المسرح الماصر، بالإضافة إلى رؤاه المختلفة عن الفنان والفن بصفة عامة.

١. أوجين يونسكو لا يفهم الفرق بين الكوميدي والتراجيدي:

يقول يونسكو: "من جهتي، لم أفهم قط الفرق الذي نقيمه بين الكوميدي والتراجيدي، ويما أن الكوميدي هو حدس اللا معقول، فإنه يبدو لي أكثر تيميًساً من التراجيدي. إن الكوميدي لا يمنح مَغْرِجاً"(١٠).

لا أتصور أن يونسكو لا يفهم الفرق بين الكوميدي والتراجيدي: الكوميدي الذي يعتبر ظاهرة أنتربولوجية تستجيب لغريزة اللعب، ولرغبة الإنسان في المزاح والضحك. إنه سلاح اجتماعي يعنع للساخر وسائل لينتقد وسطه، وليُقَنِّع معارضتَه. الكوميدي الذي يقوم على الميكانيكية، وعلى الفعل الذي يفشل في الوصول إلى مبتقاه، وعلى تقوق الملاحظ، وعلى التحرر والمُتنفس (الم). والتراجيدي الذي يشكل مبدأ فلسفياً وأنتربولوجياً، ويوجد في مختلف أشكال التعبير الأدبية والفنية بقدر ما يوجد في الوجود

الإنساني نفسه، "التراجيدي الذي يُقام أولاً على أعمال تراجيدية، والذي يُنجز بواسطة أبطال يوجدون كلياً في المتخيل. من هنا تُعلم التراجيديا الفلسفة"(أ).

صحيح أن المسافة الفاصلة بين الكوميدي والتراجيدي تكون أحياناً رفيعة إلى درجة أنه يكفي أن يظهر عنصر بسيط على الساحة لينقلب الكوميدي تراجيدياً. فالكاتب وهو يرسم ملامح الشخصية الكوميدية، إذا ما قدم لي ملمحاً من هذه الملامح بطريقة تثير عواطفي أو تعاطفي أو شفقتي، فإنه سيصبح من المستحيل علي بعد هذا أن أضحك من هذا الملمح. ولكن مع ذلك فيونسكو يعلم أن الكوميدي يحررنا من الحياء، بينما يحررنا التراجيدي من الشك، ويعلم أن التراجيدي يكشف لنا من نعن، بينما يشكف لنا الكوميدي عن ما يمكن أن نقوم به، ويعلم أخيراً أن نحن، بينما يشكف لنا الكوميدي عن ما يمكن أن نقوم به، ويعلم أخيراً أن التراجيدي يستجيب لرعب ميتافيزيقي، بينما يستجيب الكوميدي لشك حول الفعل الممكن، وإن كان يونسكو يؤكد أن الكوميدي لا يمنح مخرجاً، فإنني لا أتصور أن انتحار البطل أو قتله أو نفيه أو سجنه يمتبر فعلاً مخرجاً في التراجيديا.

٢. الكوميدي وجه آخر للتراجيدي..

يقول يونسكو: "أعتقد أن الكوميدي هووجه آخر للتراجيدي"(١). لاشك أن يونسكو ينطلق عنه هذا التصور من المثل الإسباني القديم الذي يقول: "إن العالم كوميديا بالنسبة إلى الإنسان الذي يفكر، وتراجيديا بالنسبة إلى الإنسان الذي يحس". إذن هو عالم واحد، لكن النظرة إليه تختلف، فيتخذ صورة مختلفة حسب هذه النظرة.

فالاهتمام الشنوف الذي نتابع به عواطف شخصية ما هو ما يخلق التراجيديا، والفضول البسيط الذي يترك لنا كل يقظتنا من أجل ملاحظة مئات التفاصيل المتعلقة بالشخصية هو ما يخلق الكوميديا، وبذلك يتكامل التراجيدي والكوميدي، وإن كان التراجيدي هو السابق مبدئياً، لأنه ينبغي أن نتأكد من شخصيتنا أولاً قبل أن نعر إلى الفعل. فعندما كان الإغريق يقدمون مشهداً كوميدياً بعد العرض التراجيدي، لم يكن هذا الفعل اعتباطياً، فيضم الجزء الكوميدي تكتمل الحلقة، ويصبح العلاج تاماً.

إن الجانب التراجيدي في المسرحية هو ما يعبر عن عجز الإنسان المنهزم، المنكسر تحت وطأة القدر، فالتراجيدي يعترف بحقيقة القضاء والقدر والقوانين التي تسير العالم، إنها قوانين قد تكون غير مفهومة، لكنها موضوعية. وعجز الإنسان هذا ولا جدوى مجهوداته هو ما يمكن أن يصبح كوميدياً في المسرحية. وهذا ما يجعل الكوميدي وجهاً آخر للتراجيدي.

٣. تضحك لكي لا نبكي:

يقول يونسكو: "يأتي الضحك كتحرير، إننا نضحك لكي لا نبكي "(١٠٠).

إن الضحك بالنسبة إليه نتيجة للمأساوي الذي نراه في الحياة أو على خشبة المسرح. وفي عالم حيث كل شيء عبث وانحطاط، وحده الضحك الخالص، يمكنه أن يكون متنفساً للإنسان. أضحك عندما أسقط "الفد" من حسابي، ويصبح الحاضر شفافاً، فلا تهديد، ولا خوف من المجهول، ولا توقع، ولا أحاسيس مسيقة. وتصبح الأفعال بدون نتائج، ويصبح الكلام بدون ممان خفية، والصمت بدون أسرار. حينها أضحك لأن الكوميديا صارت خفيفة، والحياة أصبحت خفيفة، حينها لا أبكي لأنني إلى حدّ ما

تخلصتُ من عبء السنقبل.

إننا نضحك لكي لا نبكي عندما نُبعد الشفقة والخوف، ولا نحتفظ إلا بغير المنتظر والمفاجئ والبليد، في هذه الحالة يحمل الضحك التطهير الأرسطي ويصبح كوميدياً خالصاً، وإلا فإن الضحك نفسه يمكن أن يكون عناصراً من عناصر الجو التراجيدي(١٠١).

٤. شخصيات يونسكو بين الكوميديا والتراجيديا والتراجيكوميديا:

يقول يونسكو: "إن المؤلفين القدامى عندما يستعملون الكوميدي ممزوجاً بالتراجيدي، فإن شخصياتهم في نهاية الأمر ليست مضعكة، لأن التراجيدي ينتصر، أما فيما أفعله أنا، فالعكس هو الذي يعدث. إنها تنطلق من الكوميدي، وتصبح تراجيدية في فترة ما، ثم تنتهي كوميدية أو تراجيكوميدية "(11).

يثير يونسكو هنا إشكالية عميقة تتعلق بالشخصية الكوميدية والشخصية التراجيديا، نعلم أن المشخصية التراجيديا، نعلم أن المتفرح لا بد أن يكون إلى حد ما متواطئاً مع البطل، بل أكثر من ذلك، يتطلب الوهم التراجيدي من المتفرح أن يتخيل نفسه على خشبة المسرح، وأن يتماهى مع الشخصية التراجيدية. فالجو التراجيدي يتحقق كلياً عندما أحس بنفسي ذاتاً في الحدث الذي يجري أمامي، ومن أجل ذلك يتم اللجوء إلى المونولوج، وإلى مهالك البطل، وإلى كل ما يمكن أن يثير في المتفرج الرعب والخوف والشفقة (٥٠).

أما بالنسبة إلى الكوميديا، فإن الأمر يختلف تماماً، فالشخصية التي على المسرح لا ينبغي أن تمثلني، إنها شخص آخر غيري، ولا ينبغي أن

أتماهى معها، إذ أنني في الغالب ما أحتقر وأستصغر الشخصية الكوميدية، فلا يمكن إذن أن أتماهى مع من أستصغره وأحتقره.

فالجو الكوميدي ينشأ عندما أحس بأنني لست معنياً بالأمر، ويأنني منصل تماماً عما يجري أمامي حتى أستطيع أن أضحك منه. هذه القطيعة بيني، كمتفرج، وبين الشخصية الكوميدية تعني أن هذه الشخصية لا تتتمي إلى عالمي الخاص الضيق، ولكنها في كل الأحوال تحمل سمة الإنسان.

يرى يونسكو أن بعض شخصياته كوميدية لأنها عبثية، من دون أن تعلم ذلك، إنها محل استهزاء بشكل كوميدي. وبعض شخصياته كوميدية لأنها مُضرعة من إنسانيتها ومن كل مضمون سيكولوجي ومن كل دراما داخلية. وشخصيات أخرى كوميدية بسبب الطريقة التي تمارس بها إنسانيتها، وأخيراً بعض الشخصيات مؤثرة أكثر مما هي كوميدية، وجانبها الكوميدي آت على الخصوص من سداجتها. لذلك فشخصياته المسرحية مؤثرة بقدر ما هي كوميدية، ومؤلة بقدر ما هي موضع استهزاء.

ه. لا إنسانية بدون هزل: الهزل هو الحرية.

يقول يونسكو: "حيث لا يوجد الهزل لا توجد الإنسانية، وحيث لا يوجد الهزل. الذي هو الحرية والانفصال عن الذات، لا يوجد إلا المتقل"(").

وهكذا فالهزل ليس هو فقط الفكر الانتقادي بامتياز، وإنما يكاد يكون الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحقيق الانفصال عن وضميتنا التراجيكوميدية وألمنا الوجودي، بعد أن نكون قد فهمناهما وتجاوزناهما. فعندما نحقق الوعي بالشيء الفظيع ونضحك منه، نصبح آنذاك أسياداً لهذا الفظيع. ويتوحد الهزلي بالتراجيدي في مسرحيات يونسكو، وتتوحد الحقيقة

العميقة بالغريب. ويسمح الهزل للبدأ الكاركاتور بأن يظهر حقائق الأشياء ويُضخمها، والهزل في مسرح يونسكو هو الذي يحقق لنا الوعي بالوضمية التراجيدية والعبثية للإنسان. بل إن هذا الهزل إذا كان أسودا فإنه يسمح لنا "بنزع الأسطرة"، أي إعادة تناول عناصر الأسطورة من خلال محاكاة ساخرة، إن الهزل لا يحترم أية تابوهات، كما أنه يمنحنا القدرة على تحمل تراجيدية الوجود.

٦. كوميديا يونسكو: كوميديا عنف

يقول يونسكو بأنه لا يريد "كوميديا الصالون، وإنما القوة، والحمولة الساخرة القصوى، والهزل، لكن بوسائل المعاكاة الجروتيسكية. كوميدي صلب من غير رقة، مبالغ فيه. ولا كوميديات درامية أيضاً، وإنما المودة إلى غير المحتمل، والدفع بكل الأشياء إلى الحدة، حيث توجد منابع التراجيدي، القيام بعسرح عنيف، عنيف كوميدياً، وعنيف تراجيدياً"(۱۳).

وهكذا يظهر أن مسرح يونسكو هو "مسرح عنف"، وهو بذلك، إلى حدّ ما، وريث "مسرح القسوة" الذي نادى به أنطونان أرطو.

وتكمن تقنية "مسرح العنف" هذا في إعادة النظر في الدراماتورجيا التقليدية. فالحدث لم يعد مرتبطاً بالعقدة التي تنفك بعد التصعيد، وإنما صار الأمر يتعلق بموقف اصطدامي، مركب وغير محتمل وبدون حل. والشخصيات مجرد أفراد بدون سيكولوجية وبدون طبائع، حوارهم لا يعكس أي فكر أصيل، لفتهم الكوميدية تشتغل وحدها، كآلة، وكأي آلة لا بد أن يصيبها العطب.

إن شخصيات "كوميديا العنف" هاته ليس لها ما تقوله، فهناك طلاق

بين الكائن والفكر: فكر قد أفرغ من الكائن، وكائن يتحدث من دون أن يكون له فكر يؤطره.

٧. الكوميديا تنشأ من غياب المعنى:

يقول يونسكو: "إن كاثنات غارقة في غياب المعنى، لا يمكنها إلا أن تكون جروتيسكية، ولا يمكن لآلامها إلا أن تكون تراجيدية بشكل عبثي "(١٨١).

إن الضحك الذي ينتج عن غياب المنى هو ما يسميه Jacques (جاك ديريدا): "الضحك الأصفر"، أو "الضحك الجامد"، أو "الضحك المجامد"، أو "الضحك المترج". إنه ضحك يفضح إحراج القارئ أو المتفرج. وبفضل هذا الضحك التاثه على الطرق الخرساء لغياب المعنى والدلالة، يجد القارئ أو المتفرج نفسه مجبراً على السير في عدة طرق بحثاً عن هذا المعنى الغائب. إن التمادي في غياب المعنى، يفجر لدى القارئ أو المتفرج ـ الذي ألف شكلاً تقليدياً من المسرح أو من الكتابة ـ ضحكاً ميالغاً فيه (١٠١).

إن ما يجعل الكوميديا تقوم في مسرح يونسكو على غياب المنى، هو إحساسه الخاص بأن العالم يظهر أحياناً خالياً من أية دلالة، فلا يرى إلا الواقع اللاواقعي، والحقائق الأساسية المنسية، حيث الشخصيات تتيه في غير تناغم، وليس لها من شيء خاص بها إلا رعبها، أو إحساسها بالذنب، أو فشلها، أو هشاشة حياتها. فلا يمكن لحضورها على خشبة المسرح إلا أن يكون حضوراً بدون معنى، ولا يمكن لغياب المعنى هذا إلا أن يثير الضحك.

٨. كتاب دراميون أثروا في كوميديا يونسكو:

يقول يونسكو عن الكتاب الذين أثروا في تصوره للكوميديا:

"آما موليير... بطبيعة الحال أستاذنا جميعاً، رغم واقعيته".

ويقول أيضاً في مسرحية (الأميرة الصلماء): "كنت قريباً من جاري Jarry". ويقول كذلك: "هذا النوع من الجروتيسك يمكن أن نجده عند جلديرود Gheldérode الذي أحبه كثيراً".

ويقول أخيراً: "عندما كنت أقرأ تمارين في الأسلوب" "Exercices de" (بريمون كينو) style، تنبهت إلى أن في تجاربي في الكتابة نوعاً من التشابه مع تجارب هذا الكاتب"(").

وهكذا أثر موليير في يونسكو من خلال اعتباره الكوميديا أصعب من التراجيديا، لأنك عندما تصور أبطالاً، فأنت تفعل ما تريد، لكن عندما تصور الإنسان، فإنك تصوره انطلاقاً من طبيعته.

أما أنفرد جاري Alfred Jarry فتد أثر في يونسكو من خلال الصور التقوية، ومن خلال التكرارات التي لها أثر التضخيم، ومن خلال البطل العبثي، ومن خلال تقديمه لمائم كاريكاتوري من دون تركيب درامي ولا سيكولوجي، حيث يتم تبسيط المواقف والشخصيات إلى أقصى حدّ. ويعتبر هذا التبسيط من أهم عناصر "الفارس" .

وظهر أثر ريمون كينو Raymond Queneau في كوميديا يونسكو من خلال اهتمامه بالأشكال الهندسية، ومن خلال المواضيع التي شغلته مثل: الحلم الذي لا نستطيع تحقيقه، والزمن الذي لا نستطيع التحكم فيه، والعدم الذي لا تستطيع الهروب منه. كل هذه المواضيع مغلفة بالشاعرية وبالفكاهة الجميلة.

أما مسرح ميشيل جيلدبرود Michel de Ghéldérode. فيجمع بين أما مسرح ميشيل جيلدبرود Michel de Ghéldérode. وشيء من الكتابة التقليدية ـ خصوصاً فيما يتعلق بمعالجة الزمن ـ وشيء من المبث. وهذا الجانب العبثي هو الذي أثر في كوميديا يونسكو، خاصة في توظيفه للفظيع والكوميدي والجروستيك ونزع الأسطرة عن الشخصيات. إنه مسرح لا ذهني، غريزي بلمسة من "الدراما ـ الفارس". تلك كانت أسماء مؤلفين مسرحيين بصماتهم واضحة في كوميديا أوجين يونسكو.

٩. تعددت التسميات والكوميديا واحدة

عندما نعود إلى مسرحيات يونسكو أو إلى تنظيراته، نجده قد أطلق على أعماله عدة تسميات مثل "المهزلة التراجيدية" و"شبه . دراما" و"اللامسرحية"، و"الدراما الكوميدية"، و"الكوميديا الطبيعية"، و"الكوميديا الطبيعية"، وتراجيدي، وأن التراجيديا الإنسانية عبثية، وأن الكوميديا يمكنها أن تكون تراجيدي، وأن التراجيديا الإنسانية عبثية، وأن الكوميديا يمكنها أن تكون محاكاة ساخرة، وأنه يمكن إغراق الكوميديا ية التراجيديا كما يمكن إغراق الكوميديا يمكنها أن تكون مرحلة من مراحل البناء الدرامي، ووسيلة من وسائل بناء المسرحية كلها. وأن الكوميدي والتراجيدي يتساكنان ويتمايشان أحياناً، كما أنهما يتداهمان ويبرز أحدهما على حساب الآخر أحياناً أخرى. وفي تعارضهما توازن ويبرز أدهما على حساب الآخر أحياناً أخرى. وفي تعارضهما توازن يمكن أن يتداخل. في المسرحية نفسها . اليومي والغريب، والشعري والنثري، والتراجيدي والفارس، والواقعي والمجيب، إنها كوميديا تحتاج . لكي تحدث والتراجيدي والفارس، والواقعي والمجيب، إنها كوميديا تحتاج . لكي تحدث

تأثيراً. إلى شيء ما يشبه التخدير المؤقت للقلب، لأنها تتوجه إلى الذكاء الخالص.

كل هذه التسميات تثبت أن كل كوميدي ليس كوميدياً بنفس الدرجة. فالكلمة ليست كوميدية بنفس درجة الحركة، وحركة ما ليست كوميدية بنفس درجة حركة أخرى. وطبع ما ليس كوميدياً بنفس درجة موقف ما. كما أن الصمت الذي يثير الابتسامة، ليس أقل كوميدية من الترفيه الذي قد يُنجر الضحك الصاخب(٢٠٠).

كل هذه التسميات التي يطلقها يونسكو على كوميدياته تتبت أن الترفيه معناه أن الشخصية تهرب من الواقع، وأن تغضين الوجه معناه أن الشخصية تهرب الشخصية تهرب من الوجه، وأن تصلب الحركة معناه أن الشخصية تهرب من الزي، وأن اللبس في الجسد، وأن التنكر معناه أن الشخصية تهرب من الزي، وأن اللبس في الموقف معناه أن الشخصية تتمحى وراء الحبكة.

إن كثرة التسميات التي أطلقها يونسكو على كوميدياته، نابعة من كثرة الوسائل والأدوات التي وظفها في مسرحياته، ولا يمكن للمرء إلا أن يندهش أمام هذا الحشد الهائل من الأدوات والوسائل الموجودة في هذه المسرحيات، ومكذا نجد: "الفارس، والتراجيدي، والكوميدي المرعب، والواقمي، والطبيعي، والعجيب، والفانتاستيك، والجروتيسك، والكاريكاتور، والهزل، والسخرية، والهزل الأسود، والسخيف، والمبث، والرؤية النقدية، والفظيم، والمصادر، والقدر، والضحك، والمحاكاة الساخرة، والقسوة". كيف يمكن والمسرحية كوميدية ما أن تحمل وتتحمل كل هذه الأشياء؟ ببساطة لأن كل هذه الأشياء موجودة مجتمعة في الحياة. وما كوميديا يونسكو إلا الحياة هد نوع من الحياة هو نوع من

التحرر منها، وقطيعة . ولو مؤقتة . مع تراجيدية الشرط الإنساني. وكل سخرية من الحياة، هي أصلاً سخرية الكاتب من نفسه. وقد أكد يونسكو هذا الأمر، إذ قال: "لقد سخرت دائماً من نفسي في ما أكتبه"("").

إنه يعلم في قرارة نفسه، أن كوميديا مؤلف ما، هي نوع من التعبير عن ارتباك ما. فالمؤلف يستغل لا معناه الخاص، وهذا ما يضحك الآخرين. لأنه لو فهم المؤلف كل شيء عن الفن والأدب والحياة لما كان كوميدياً. إنه كوميدي لأنه بليد. إلى حدّ ما. ككل الناس.

الهوامش

- Martin Heidegger: Etre et temps traduction: François Verzin – Paris – Gallimard – 1986 – p. 214.
- Eugène Ionesco: Journal en miettes Mercure de France – Paris – 1967 – p. 120.
- 4. Ibid p. 121.
- Henri Bergson : Le rire Quadrige P.U.F. Paris - 400è édition - 1983 - p. 114.
- Jean-Pierre Ryngaert : Lire le théâtre contemporain
 Dunod 1993 Paris p. 6.
- Eugène Ionesco: Notes et contre-notes Folio essais Gallimard 1966 p. 110.
- Patrice Pavis : Dictionnaire du théâtre Armand Collin - 2002 – Paris – p. 56.
- Paul Ricoeur : Sur le tragique Esprit Mars 1953 – p 449.
- Eugène Ionesco: Notes et contre-notes p. 173.
- 11. Ibid p 173.
- Pierre Aimé Touchard : Dionysos Apologie pour le théâtre - Editions du Seuil - Paris - 1952 - p 34.
- Eugène Ionesco: Notes et contre-notes p 179.
- Henri Bergson : Le rire p 3.
- Eugène Ionesco: Notes et contre-notes p 174.
- Guy Michaud : Ionesco : De la dérision à l'anti-monde

 in : Le théâtre moderne Depuis la deuxième guerre

- mondiale II C.N.R.S. Paris 1973 p 37.
- 17. Eugène Ionesco: Notes et contre-notes p 180.
- 18. Ibid p 217.
- 19. Ibid p 257.
- Jacques Derrida : L'écriture et la différence Paris
 Seuil 1967 p 376.
- 21. Eugène Ionesco: Notes et contre-notes p 173.174.255.
- Henri Gouhier: Le théâtre et l'existence Philosophie de l'esprit – Aubier – Paris – 1952 – p 131.
- 23. Eugène Ionesco: Notes et contre-notes p 179.

الدكتوريونس لوليدي

- ـ من مواليد ١٩٦٠ بقاس، المغرب،
- ـ حاصل على دكتوراه الدولة سنة ١٩٩٤ بجامعة المولى إسماعيل ـ مكناس ـ في موضوع: "الأسطورة الإغريقية في المسرح العربي المعاصر".
- ـ حاصل على دكتوراه السلك الثالث سنة ١٩٨٦ من جامعة مرسيليا الأولى بفرنسا . في موضوع: "اللغة الدرامية"
 - حاصل على شهادة الدروس الممقة من مرسيايا الأولى بفرنسا سنة ١٩٨٤.
- فاز بجائزة الثقافة والإعلام سنة ١٩٩٩ عن كتاب "الميثولوجيا الإغريقية في المسرح العربي المماصر".
 - ـ رئيس لجنة الفنون بالجلس الجهوى للثقافة.
- رئيس وحدة التكوين والبحث: "الأشكال الفرجوية والسردية المربية وحوار الثقافات . كلية الآداب والملوم الإنسانية ظهر المهزار ـ فاس.

الإصدارات:

- النص الدرامي وصيغ قراءته ٢٠٠٥.
 - . المسرح والمدينة، سنة ٢٠٠٢.
- ، اليثولوجيا الإغريقية في المسرح المربي الماصر، سنة ١٩٩٨،
- . الأسطورة بين الثقافة الفربية والثقافة الإسلامية، سفة ١٩٩٦.
- . اشترك (مع باحثين آخرين) في تأليف تسعة كتب أخرى تتفاول قضايا المسرح والأدب.

أخرج عدداً من السرحيات منها:

- م الحفل الكبير، ٢٠٠٤.
- . مسرحية برلمانيات، ٢٠٠٢.
- . مسرحية شيطانيات، ۲۰۰۱.
- . مسرحية قاضي الظلام، ٢٠٠٠.

المحتسويات

الصفحة	المناوين
٥	۱. مقدمة
٨	٧- الفصيل الأول: المسرح والمدينة
44	 الفصل الثاني: عندما تضع المدينة نظرية للألوان الأدبية دمصطلحات سردية بإلى التنظيرات السرحية،
٥١	 الفصل الثالث: المدينة الإسلامية والمعرح المسرح الإسلامي
٦٥	 الفصل الرابع: المدينة تربي أطفالها بالسرح
A١	٦. الفصل الخامس: فكر وروح الدينة في السرح
4٧	٧. الفصل السادس: المدينة تبحث عن لفة لسرحها
110	 ٨. الفصل السابع: المدينة العربية تمسرح تراثها درسالة الفقران، تموذجاً
144	 ٩. الفصل الثامن: المدينة العربية تستلهم الأسطورة الفرعونية وإيزيس، توفيق الحكيم نموذجاً
109	 ١٠ الفصل التاسع؛ المدينة المربية تستلهم الأسطورة الإغريقية دعودة الغالب، ودالغارس والأسيرة،
149	۱۱. الفصل الماشر: عندما تسخر المدينة من همومها بالسرح دمفهوم الكوميديا والكوميدي عند أوجين يونسكو،

سلسلة دراسات ثقافية صدر منها: ١. الرواية والتاريخ-إبريل ٢٠٠٦

۷۹۲ يونس اوليدي

المسرح والمدينة / يونس لوليدي . - الدوحة : المجلس الوطلني للثقافة

والفقون والتراث ، ٢٠٠٦

۲۰۸ ص ؛ ۲۱ سم . - (دراسات ثقافیة ؛ ۲)

رقم الإيداع بدار الكتب القطرية : ٣٥١ / ٢٠٠٦ الرقم الدولي: ٥- ٥٠ - ٥٨ - ٩٩٩٢١

رقم الإيداع بدار الكتب القطرية : ٣٥١ / ٢٠٠٦ الرقم الدولي (ردمك) : ٥ – ٩٠ – ٥١ – ٩٩٩٢١

المسرو والمحينة

د. يونس لوليدي

يولد المسرح ويفرض نفسه أحيانا غير عامي بحساجة أو عسم خاجة العينية اليه، أن ما يهمه في بعض الاجيان هو أن يعسمي الى أن يصلوع من أخيل لغواج عالم يوفض أن يضرح، أن يكسيون مجرد فعل مراسي أن يغرض رؤية خاصة، أن يمسارس المنطبة، أن يعلم أسطة دون أن يجسب عنها أن يمسارس المذهبيل والابتكار والانتشاف والخسلة كوظاف على طب يعية وكسفوروة غيونية. ومن ذلك يسعى المحاحث في هذا الكتاب إلى الدائكية على أن المعموح هذا من بين أخر الأمكانة لشي لا يؤال يابك إلى الدائكية على أن المعموح هذا من بين أخر الأمكانة لشي لا يؤال يابك إلى الدائلية على أن المعموح هذا من بين أخر الأمكانة لشي لا يؤال يابك إلى الذائلية على أن المعموح هذا السائلية وحدايتها.

